

500 sanatçı
500 sanat eseri

yapı-endüstri merkezi

Türkçe Baskı:

YEM Yayın (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları)
Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye 80230 İstanbul
Tel: (0212) 247 41 85 - 230 29 19
Fax: (0212) 241 11 01 - 248 48 14

Birinci baskı (İngilizce) 1994

© 1994 Phaidon Press Limited

Birinci baskı (Türkçe) 1997

Türkçe Metin Editörü: Müren Beykan

İngilizceden çeviren: Mine Haydaroglu

Redaksiyon: Derya Nüket Özer - Can Salluhi

Dizgi: Bahar Yerli

Bu kitabın her hakkı saklı olup, tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da başkaca yollarla çoğaltılması ancak Yayınevi'nin yazılı onayı ile olabilir.

ISBN: 975-7438-46-4

Baskı: Singapore

Not

---

kısaltmalar

yak = yaklaşık

d = doğum

ö = ölüm

y = boy-yükseklik

e = en-genişlik

Ø = çap

Yayınevi, mümkün olan her yerde yapıtların ölçülerini vermeye çaba göstermiştir. Yayınlanan bazı freskler, büyük mekânları kapsayan çalışmalardan alınmış bölümlerdir. Gerçek boyutları vermek olanaksızdır; bu nedenle ölçüler bilinçli olarak gözardı edilmiştir.

SANAT KİTABI sanata yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Bu pratik, bilgilendirici ve eğlenceli rehber kitap, ortaçağdan modern dönemlere kadar uzanan bir zaman diliminde A'dan Z'ye, 500 büyük ressam ve heykeltıraşı içeriyor. Her dönemin, okulun, görüşün ve tekniğin yetkin örneklerini biraraya getirerek, sanat tarihi sınıflandırmalarını geçmişe gömüyor. Yalnızca burada Michelangelo ile Millais, Picasso ile Piero della Francesca ve Rodçenko ile Rodin birarada yer alıyor. Her sanatçı tipik bir yapıtının tam sayfa renkli baskısının yanı sıra açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgilerle tanıtılıyor. Sanatçılar arasında kurulan gönderme sistemi daha geniş bilgiye olanak sağlıyor. Son bölümde, sanat akımları ve teknik terimler sözlükleri ile uluslararası müze ve galeriler listesi yer alıyor.

Geleneksel sınıflandırmalara son veren SANAT KİTABI, sanata yepyeni ve özgün bir yaklaşım sunuyor: İşte benzersiz bir görsel kaynak kitabı ve çok yönlü zengin bir kültürün kutlaması.

Bir zürafa ince, uzun boynunu Arap bakıcılarının elindeki kaseye doğru eğiyor. Arka planda iki Mısır ineği görülüyor. Erken 19. yüzyılda tacirler, iletişim bağlantılarının gelişmesi sayesinde çok uzak ülkelerin iç kısımlarına gidip, daha egzotik hediyelerle dönmeye başladılar. Getirdikleri zürafa, aslan ve leopardlar zengin arazi sahiplerine veriliirdi. Bunların tablolarını yapması için de çoğunlukla, ayrıntılara gösterdiği özenle ünlenen Agasse seçilirdi. Kral V. George "zürafa ve bakıcıları"nın

tablosu için Agasse'ye 200 sterlin ödemişti. Tablodaki silindir şapkalı kişi Edward Cross'dur. Cross, asillerin vahşi hayvan koleksiyonları için ülke dışından kuş ve hayvan sağlayan ünlü bir ithalatçıydı. İsviçre'de doğan Agasse, 1800 yılından sonra İngiltere'de yaşamış; av ve egzotik hayvan resimlerinde çok başarılı olmuş; ayrıca, birçok asilzadenin de at üstünde portresini yapmıştır.

• Audubon, Landseer, Longhi, Stubbs

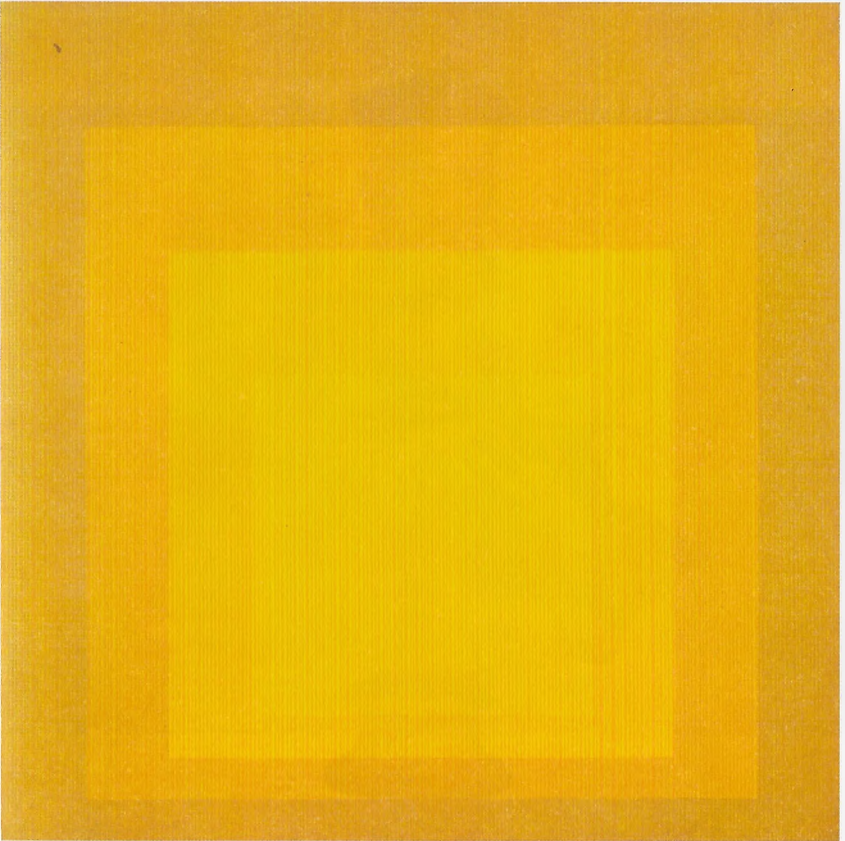

Jacques-Laurent Agasse. d Cenevre, 1767. ö Londra, 1848.

Nübye Zürafası. 1827. Tuval üzerine yağlıboya. e101.5 x y127 cm. Kralliyet Koleksiyonu, Windsor Şatosu, Windsor

İç içe konmuş dört sarı kare, katı biçimlerine karşın optik yanılsama yaratarak yüzer gibi görünmektedir. Her alan tek renge boyanmış; boyda, bir bıçakla doğrudan tüpten alınarak uygulanmıştır. Albers'in en ünlü resim dizisinde yer alan bu tabloda saf renkten oluşan kareler görülür. Yaratılan optik yanılsama yapısı Op Sanat'la ilişkilendirilmektedir. Ancak, boyanın uygulanışı ve rengin kullanımı Ard-Ressamca Soyutlama (*Post-Painterly Abstraction*) anlayışını sergiler. Albers, 1920-23 arasında

ünlü Bauhaus Okulu'nda öğrenim gördü. 1923'te aynı okulda öğretim görevlisi oldu. Hollanda doğumlu Albers, 1933'te ABD'ye yerleşti. Black Mountain College'de ve Yale Üniversitesi'nde ders verdi. Birçok öğrencisi ileriki yıllarda ünlü oldu. Etki uyandıran "Renk Etkileşimi" (*The Interaction of Color*) adlı kitabı 1963'te basıldı. Bu kitabında Albers, yaşamı boyunca kendisi için en önemli tema olan rengin algılanışı konusunu incelemiştir. ■ Andre, Van Doesburg, Kelly, Klee, Reinhardt, Vasarely

Algardi Alessandro

Kardinal Paolo Emilio Zacchia Büstü

Kardinalin zarif cübbesi, dantel kollukları, farklı bıyığı ve sakalı, izleyiciye hemen, onun seçkin bir kişi olduğunu anlatıyor. Bu mermerden portredeki canlılık Algardi'nin kardinali yakından gözlemlediğini göstermektedir. Algardi büstü, o dönemde gelenek olduğu üzere önce pişmiş topraktan biçimlendirmişti. Bu yöntem, pahalı bir malzeme olan mermere geçmeden önce yapıt üzerinde çalışma olanağı veriyordu. Barok dönemin sanatçısı olmasına karşın Algardi'nin üslubu, çağdaşı Gianlorenzo

Bernini'nin gösterişli yaklaşımından daha yakındır. Bunun bir nedeni onun Roma'da çalışmaya başlamadan önce, Annibale Carracci'nin kuzeni ressam Lodovico Carracci'nin yanında öğrenim görmüş olmasıdır. Yüzyılın önde gelen İtalyan heykeltıraşlarından biri olan Algardi Roma'dayken pek çok önemli iş almıştı. Bunların arasında San Pietro Kilisesi'ndeki XI. Leo Mezarı ve Papa X. Innocentius'un tunç heykeli de bulunmaktadır.
● Bacon, Bernini, Carracci, Houdon, Manzù

Bir gölün yanında, üstünde bir insan figürünün de yer aldığı patika, izleyiciyi, üretici bir boşluk hissinin egemen olduğu bir manzaraya yöneltir. Ön plandaki bitkiler, ağaçlar ve budaklı ağaç gövdeleri çok ayrıntılı olarak dikkatlice betimlenmiştir. Allston, Kuzey Amerika'nın Romantik ressamlarının en önemlisidir. Onun manzaraları Yeni Dünya'nın doğa harikalarını yüceltir. Sanatçı gençlik yıllarında Londra'da (yurttaşı Benjamin West'in öğrencisi olarak) ve Roma'da

çalışmıştı. İlk manzara tablolarını, o dönemde İngiltere'de çok tutulan Fransız sanatçı Claude'dan esinlenerek yapmış; ancak, kısa sürede, daha çok J M W Turner ve John Martin'in tarzlarına benzeyen, aşırı duygu yüklü ve soylu bir manzara anlayışı geliştirmiştir. Allston'un dinsel kitaplardaki temaları kullanarak yaptığı portre ve tablolar ona büyük ün kazandırmış, ama yazdığı şiirler pek beğenilmemiştir.

■ Bierstadt, Claude, Cozens, Hodler, Martin, West, Turner

Romalı üç kadın bir köşeden kadirgamların dönüşünü izliyorlar. Bu çekici tablo hem yüksekliği hem de güneşin sıcaklığını yansıtıyor. Kadınların giysilerinin dokuları, mermer çıkıntı ve tunç heykel ince ayrıntılara kadar betimlenmiş. Kadınları ve çok aşağıda görünen denizi ele alışımda sanatçı karmaşık bir perspektif kullanarak büyük yeteneğini gösteriyor. 1870'de İngiltere'ye taşınmış Hollandalı bir ressam olan Alma-Tadema mesleğinde büyük başarı kazandı ve hem

kişisel hem profesyonel açıdan zengin bir yaşam sürdü. Antik Roma, Yunan ve Mısırlı anlatan Yeni-Klasik yapıtları Victoria döneminde çok popülerdi. Bunlar, onun arkeoloji ve sosyal tarih konularındaki bilgisini de yansıtıyordu. Alma-Tadema, aralarında Henry Irving'in 1901'de Londra'daki Lyceum Tiyatrosu'nda sahnelediği *Coriolanus*'un da bulunduğu birkaç oyun için sahne tasarımı da yapmıştır.

☛ Carpaccio, Leighton, Poussin, Waterhouse

Bir savaş sahnesine, geniş bir Alp Dağları manzarası egemen. Bu görkemli görünüm henüz başlamış muhteşem savaşın önemini, doğrudan savaşın üzerinde odaklanmadan vurgulamaktadır. Altdorfer, manzara üzerine odaklanarak, onu resmin en önemli öğesi yapan ilk sanatçılardan biriydi. Kompozisyonun ortasının biraz solunda, geniş bir pano Büyük İskender'in savaş arabasının üzerinde, yükseklerde asılı durmaktadır. Bu panoda İskender'in Darius'u yenerek

zafer kazandığı yazılıdır. Savaş da, Altdorfer'in ustası olduğu canlı ayrıntılarla resmedilmiştir. Altdorfer, doğduğu kent Regensburg'da önemli bir kişi ve popüler bir mimardı. 1511'de Tuna boyunca ve Avusturya Alpleri'ni gezdiği bilinmektedir. Buralardaki izlenimleri kuşkusuz onun manzara eğilimini güçlendirmiştir. Altdorfer'in, öyküsüz, yalın manzaralar betimleyen pek çok çizimi ve oymabaskısı da bulunmaktadır.

● Dossi, Dürer, Leonardo, Patenier, Uccello

Albrecht Altdorfer. d Regensburg, yak1480. ö Regensburg, 1538.

İskender'in İssus'taki Savaşı . 1529. Pano üzerine yağlıboya. e120 x y132.7 cm. Alte Pinakothek, Münih

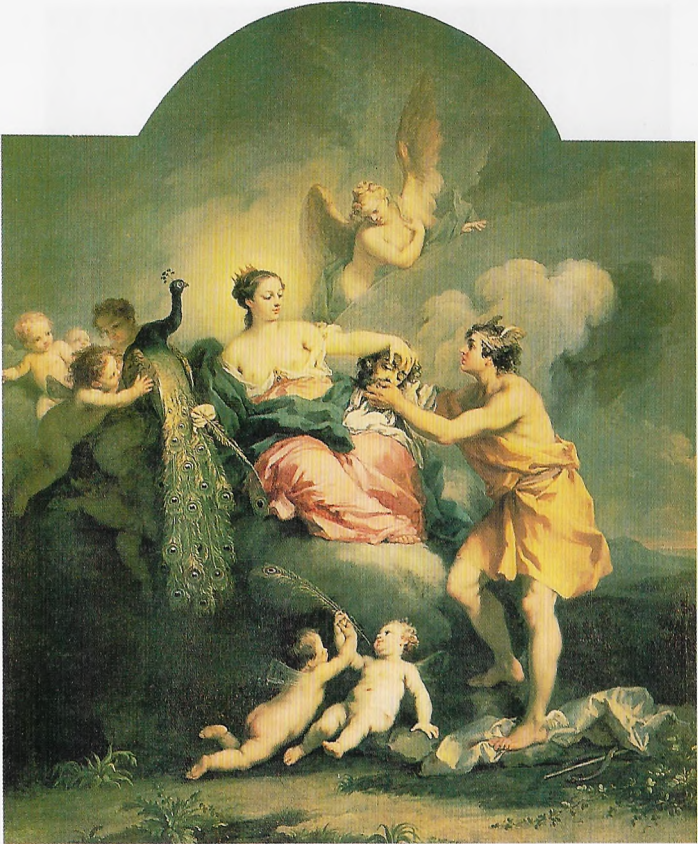

Zeus'un karısı Hera 100 gözlü dev Argos'tan, kocasının aşığı olduğunu düşündüğü Io'yu izlemesini ister. Argos, Zeus'un emriyle Merkür tarafından öldürülür. Hera, devin anısına, onun gözlerini tavuskuşunun kuyruğuna yerleştirir. Bu tablo Hera'ya Argos'un başının verilmesini göstermektedir. Tabloya egemen olan yumuşak, duygusal üslup, açık renkler ve zarif çizgiler, tipik Rokoko'dur. Amigoni ünlü ve başarılı bir portre ve tarihsel manzara ressamıydı. Diğer birçok Rokoko sanatçısı gibi

Avrupa'nın pek çok yerinde, özellikle de İngiltere'de çalıştı. Londra'ya yaptığı çok kârlı bir geziden sonra Venedik'e dönüşünde, Canaletto'yu 1746'da İngiltere'ye gitmeye ikna edenin o olduğunu sanılmaktadır.

Amigoni, İngiltere'de Covent Garden ve Moor Park'ta bezemeler yaptı. Daha sonra yaşamını kraliyet ailesinin ve soyluların portrelerini yaparak lüks içinde sürdürdü.

☛ Boucher, Fragonard, Gentileschi, Luini, Tiepolo

Jacopo Amigoni. d Venedik, yak1685. ö Madrid, 1752.

Hera, Argos'un Başını Alıyor. yak1730. Tuval üzerine yağlıboya. e304.8 x y396.2 cm. Moor Park, Rickmansworth

Saf magnezyum ve çinkodan endüstriyel üretilmiş 36 kare plaka, döşeme üstünde ardışık yerleştirilmiş. Geleneksel heykel kavramının tersine, bu bağımsız parçalar hiçbir şekilde birbirlerine bağlanmamıştır; herbiri kaldırılıp bir başkasının yerine konabilir. Dikey bir strüktür yaratmak üzere de yapılmamışlardır; sadece yer üstünde durmaktadırlar. Geleneksel heykelde olduğu gibi mekânda ayakta durmuyor; görülmek için çaba harcamıyorlar, ama üstlerinde yürünmek üzere

döşeme ile bütünleşiyorlar. Önceleri Frank Stella ve Constantin Brancusi'den etkilenen Andre 1960-64 arasında, değiştirilebilir standart birimlerin kullanıldığı Pennsylvania Demiryolları'nda çalıştı. 1960'ların ortalarından itibaren tuğla, köpük levha ve çimento blokları döşemeye yayarak gruplar oluşturdu. Birbirinin benzeri bu biçimler, basit matematik kurallar üzerine kuruludur.

• Albers, Brancusi, Judd, LeWitt, Long, Serra, Stella

Andrea del Sarto

Meryem'in Göğe Yükselişi

Cennet ve yeryüzü, tabloyu ikiye böler. Üstte, Meryem Ana bir grup meleğin yardımıyla Cennet'e yükselmektedir. Altta, Aziz Thomas, Meryem'in bedeninin artık orada olmadığını görmek için mezarına bakarken, Havariler olayı şaşkınlıkla izlemektedir. Sahnenin önünde, kentlin hamileri ve bu altar panosunun adlarına yapıldığı Aziz Nicolaos ve Aziz Margaret diz çökmüşlerdir. Bu tablo, katı kompozisyonuyla Yüksek Rönesans döneminin tipik bir örneğidir. Floransalı sanatçıların çoğu gibi Andrea del

Sarto da yetkin bir çizim ustasıdır. Böyle bir altar panosu yapmak için büyük olasılıkla her figürün pek çok eskizini yapmıştır. Döneminde "usta ressam" olarak tanınan Andrea del Sarto, Piero di Cosima'nın yanında eğitim gördü ve pek çok önemli fresk gerçekleştirdi. Soğuk, hayal gücünden yoksun bir ressam olarak tanımlanmıştır, ancak çok az sayıda 16.yüzyıl sanatçısı onun renk kullanımındaki uyuma ve teknik yeteneklerine sahiptir.

► Fra Bartolommeo, Murillo, Perugino, Piero di Cosimo, Pontormo

Andrea del Sarto. d Floransa. 1486 - ö Floransa. 1530.

Meryem'in Göğe Yükselişi. yak1526. Pano üzerine yağlıboya. e222 x y379 cm. Palazzo Pitti, Floransa

Başmelek Cebrail, Meryem Ana'ya Tanrı'nın oğlunu doğuracağını söyler. Bu tablonun en önemli özellikleri dinginlik, düzen ve sadeliktir. Meryem dizlerinin üstüne çökmüş ve başını, Cebrail'in haberni alçakgönüllllkle kabul eder biçiminde eğmiştir. Bu fresk Angelico'nun keşiş olduğu San Marco manastırındaki bir hücrenin duvarına boyanmıştır (Fra Angelico, 1407'de Dominiken tarikatına girdi). Solda, martir Aziz Peter dua ederek bu sahneyi izlemektedir. Onun tabloda bulunuşu, izleyicinin de onun gibi Müjde'yi düşünmesini teşvik

etmek içindir. Fra Angelico'nun yalınlaştırılmış güçlü biçimleri, ışığı ve rengi kullanımındaki duyarlılık Floransa sanatındaki gelişmelerin habercisidir. Yaşamı sırasında çok beğenilen bir dinsel konular ressamı olan sanatçı, Angelico (Meleksi) lakabını Hristiyanlık konularını ele alan tablolarından dolayı kazanmıştı. İtalya'nın her yerinde çalıştı; Vatikan'da özel bir şapeli bezerken öldü.

■ Martini, Piero della Francesca, Tintoretto

Anguissola Sofonisba Kendi Portresi

Ressam kendini dine adanmış, dürüst bir kadın olarak resmetmiş: Boynundaki haçla oynarken samimi bir ifadeyle bize bakıyor. Anguissola, Cenova ve Palermo'da önde gelen bir portre sanatçısıydı. Bu, 16. yüzyılda bir kadın için olağandışı bir başarıydı. Doğuştan soylu olan Anguissola oldukça genç yaşta üç yıl süren bir çıraklık dönemi geçirdi. İspanya'nın Alba Dükü, İspanya sarayının dikkatini Anguissola'ya çekince kraliyet ressamı ve İspanya kraliçesinin nedimesi oldu.

İspanya kraliçesi bir mektubunda Anguissola'nın "döneminin ressamlarının hepsinden üstün, mükemmel bir portre ressamı" olduğunu yazmıştır. Anguissola kendisinin ve ailesinin pek çok portresini de yaptı. Tümünde özel bir yumuşaklık, aynı zamanda da doğrudan bir yaklaşım egemendir. Yaşamının sonuna doğru arkadaş olduğu genç Anthony van Dyck onun yaşlı bir kadın olarak resmini yapmıştır.

• Van Dyck, Ramsay, Sittow, Verrocchio, Vigee-Lebrun

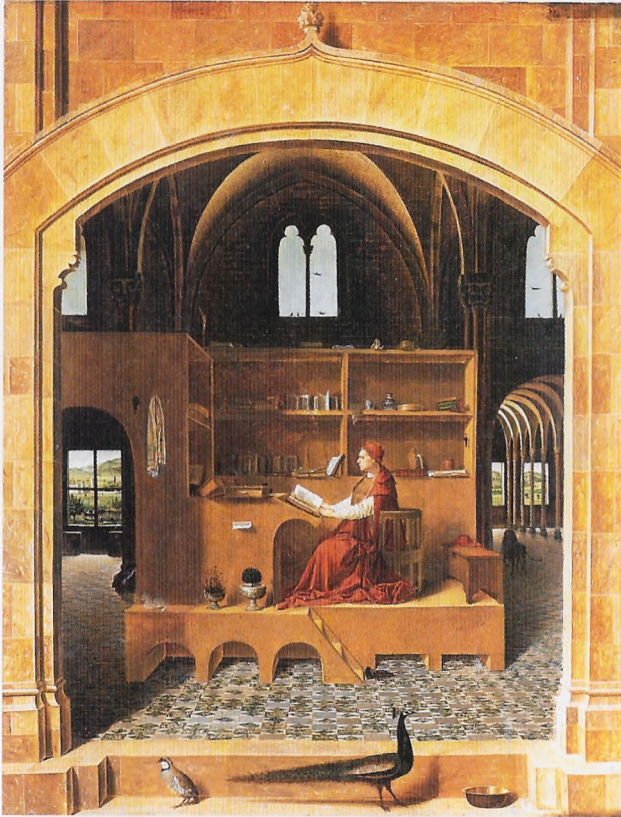
Sofonisba Anguissola, d Cremona, yak1532. ö Palermo, 1625.

Kendi Portresi, yak1600. Tuval üzerine yağlıboya. e17 x y22 cm. Özel koleksiyon

Aziz Hieronymus'un çalışma odasına açık penceresinden bakan izleyici azizi okumaya dalmış görür. Yalnızca sağdaki aslan duraksayarak dış dünyaya bakmaktadır. Antonello'nun Hollanda resminden etkilendiği düşünülebilir; raslardaki nesneler, karolu yer döşemesi; pencere kenarına konmuş kuşlar gibi ayrıntılar ile ışığın niteliği, Robert Campin ve Jan van Eyck'in tablolarındaki yoğun gerçekçiliği anımsatmaktadır. Antonello'nun İtalya'dan ayrıldığına ilişkin hiçbir kanıt yoktur, ama

Hollandalı ustaların tekniklerini bildiği anlaşılmaktadır. Pek çok uzman onun yağlıboya teknikleri konusunda Van Eyck tarafından bizzat eğitildiğine ve bu "gizli" yöntemi İtalya'ya taşıdığına inanmaktadır. Öte yandan, Antonella'nın Milano'daki Flaman sanatçılardan etkilendiği olması daha muhtemeldir. Antonella 1475-76 arasında, yenilikçi tekniğiyle Giovanni Bellini ve diğer çağdaşlarını büyük oranda etkilediği Venedik'te yaşamıştır.

● Giovanni Bellini, Campin, Van Eyck, Patenier, Reni

Antonello da Messina. 1456'da etkin. ö Messina, 1479.

Aziz Hieronymus Çalışma Odasında. yak1475-6. Pano üzerine yağlıboya. e36.5 x y46 cm. National Gallery, Londra.

Merkezdeki figür, gözlerini ve dişlerini şeytani bir ifadeyle izleyici üzerinde odaklamıştır. Boya, kalın, geniş fırça vuruşlarıyla uygulanmıştır. Kaba ve vahşi, ama mizah anlayışı ve çocuksu bir nitelik de içeren bir görüntü yaratılmıştır. Appel, boyayı uygulama eylemini, özgürleşme ve neredeyse duyuşal bir deneyim olarak görür. Çılgın renk darbeleriyle ifade edilen saf enerji ile vahşi, meydan okuyucu konuları biraraya getirmekten çok hoşlanır. Resim, Kopenhag, Brüksel ve

Amsterdam'dan gelen bir grup sanatçı tarafından 1948'de oluşturulan Kobra hareketinin tipik bir ürünüdür. Kobra sanatçıları, savaş sonrası Avrupa resmindeki soyutluğu, cansız ve pasif bularak reddetmişler; bunun yerine, çocuk resimlerinden ve mitolojik öykülerden esinlenmişlerdir. Günümüzde New York'ta yaşayan Appel parlak renkler kullanarak, coşkulu, temsili resimler yapmayı sürdürmektedir.

Baselitz, Dubuffet, De Kooning, Pollock

Karel Appel. d Amsterdam, 1921.

Maskeli Hayalet . 1952. Tuval üzerine yağlıboya 89 x 116 cm. Özel koleksiyon

İlk bakışta soyut görünen bu heykele daha yakından bakılınca, yeşil yüzeyle tunçtan yapılmış, yürüyen bir kadın görmek mümkündür. Archipenko bu figürü, boşluklar ve oyuklar kullanarak yaratmıştır. Örneğin, kadının başı tunçla çevrelenmiş bir boşluktur. Söz konusu yapıt büyük olasılıkla Batı'nın heykel tarihinde, Klasik gelenekten radikal bir ayrılma gerçekleştirerek bu tür konstrüksiyon kavramlarını gündeme getiren ilk çalışmadır. Archipenko, insan biçiminin resmedilişinde

geleneksel yaklaşıma meydan okuyan ve onu yeniden tanımlayan Kübizm akımıyla bağlantılıdır. Delikleri ve boşlukları insan figürüne yeni bir bakış açısı getirecek şekilde kullanması, Kübistler'in konuyu parçalamaya ve bir nesneyi aynı anda çeşitli bakış açılarından betimlemeye dayalı yöntemiyle koşuttu. Archipenko, uyguladığı heykel tekniklerini farklı malzemeleri biraraya getirerek geliştirmiştir.

• Braque, Gaudier-Brzeska, Giacometti, Lipchitz, Picasso

Arcimboldo Giuseppe Yaz

Yakından bakıldığında bu tablo bir manavın dşü gibi görünüyor. Uzaktan bakıldığında bir insan kafası fark ediliyor. Tümüyle yaz meyve ve sebzelerinden yapılmış; armutlar, şeftaliler, kirazlar, erikler, hepsi mevcut. Portrelerinde çoğunlukla meyve ve sebzeleri kullanan Arcimboldo, garip resimlerini tencere, tava ve hatta işçi aletleriyle de yaratmıştır. En önemli yapıtlarını, peşpeşe birkaç Habsburg kralının emrinde Prag'da çalışırken tamamlamıştı. Arcimboldo'nun resim yapmanın yanı

sıra, kutlamalar için dekorasyon tasarlamak, kralın koleksiyonu için sanat eserleri satın almak ve gariptir ki, su dağıtım sistemi tasarlayıp inşa etmek gibi başka kraliyet görevleri de vardı. Yapıtları biraz aptalca görünmesine karşın sık sık taklit edilmiştir. Ancak Gerçeküstüçüler'in onu görsel oyunları seven bir sanatçı olarak değerlendirmesinden sonra ünlenmiştir.

• Dali, De Heem, Koons, Magritte

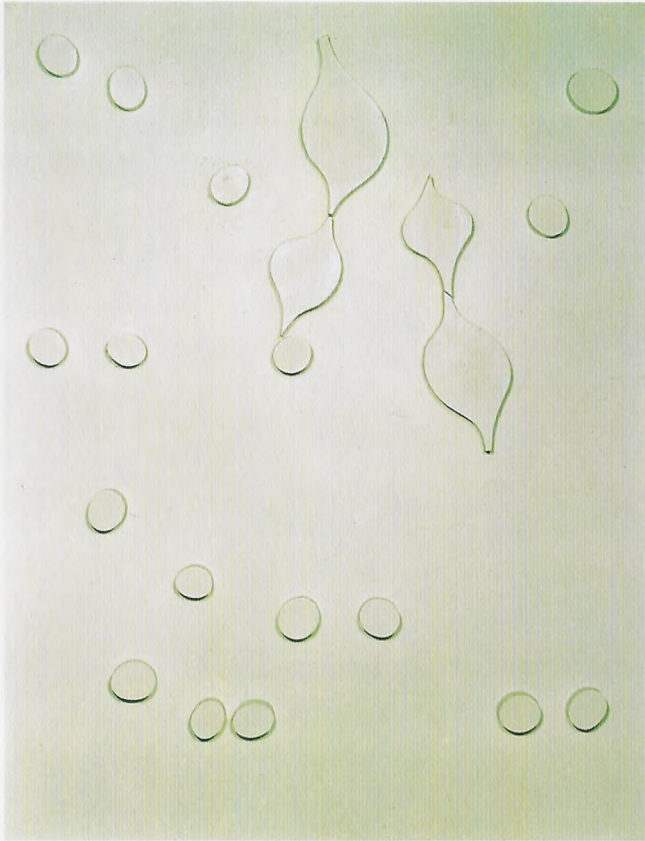
Giuseppe Arcimboldo. d Milano, 1527. ö Milano, 1593.

Yaz. 1573. Tuval üzerine yağlıboya. e63.5 x y76 cm. Musée du Louvre, Paris

Küçük dairesel biçimler bu çalışmanın dinginliğini vurgulamakta; gölgeleri, kabartma halindeki biçimleri beyaz boyanmış ahşap zeminden ayırmaktadır. Rüzgârda yaprakların hareketini ya da cam üstüne düşen yağmur damlalarının doğal düzensizliğini çağrıştıran bu biçimler, hiçbir manüsal düzeni olmayan ama uyumlu bir sistemle yerleştirilmiştir. Arp'ın çalışmaları organik biçimleri hatırlatan, çok şiirsel ve zarif, duyuşsal heykelsi şekilleriyle belirgindir. Arp,

20.yüzyılın ilk yarısının birçok önemli sanat akımıyla, özellikle de Dada hareketiyle yakından ilgiliydi. 1916'da kurulan Zürih Dadacıları'nın Cabaret Voltaire'de gerçekleştirdikleri, olay yaratan, ünlü *happening*'lerinin çoğunda yer aldı. Spontane ve ilkel sanat arayışıyla şiirler yazdı, kolajlar yaptı, ahşap kabartmalar (bu örnekteki gibi) gerçekleştirdi.

• Cornell, Hepworth, Mondrian, Schwitters

Kaşığa benzeyen tuhaf gagasından şahane pembe tüylerine kadar bu kuş büyük bir özenle betimlenmiş. Audubon'un Kuzey Amerika'da gözlemlediği kuşları sınıflandırma isteği ile titiz bilimsel araştırma biraraya gelince, 435 levhalık illüstrasyon içeren "Amerika'nın Kuşları" (*Birds of America*) kitabı ortaya çıktı. Audubon, Fransız Yeni-Klasikçi Jacques Louis David ile birlikte resim eğitimi gördü. Bir ressam olarak yeteneklerini, kuşbilim tutkusuyla birleştirerek eğitimini kullanabileceği pratik bir alan buldu. Kuşlarla ilgili kitabı Kuzey

Amerika'yı kapsamasına karşın Audubon, baskı için gerekli parayı bulmak üzere İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı. Sonuçta hem Amerika'da hem de İngiltere'de basılan kitap, güzel bir sanat yapıtı olduğu kadar önemli bir bilimsel doküman olarak da değerini korumaktadır. Audubon, yaşamının son yedi yılını yetkin illüstrasyon yeteneğini doğa bilgileriyle birleştiren "Amerika'nın Dört Ayaklıları" (*The Quadrupeds of America*) adlı ek cildi oluşturmak için harcadı.

☛ Agasse, Catlin, J-L David, Stubbs

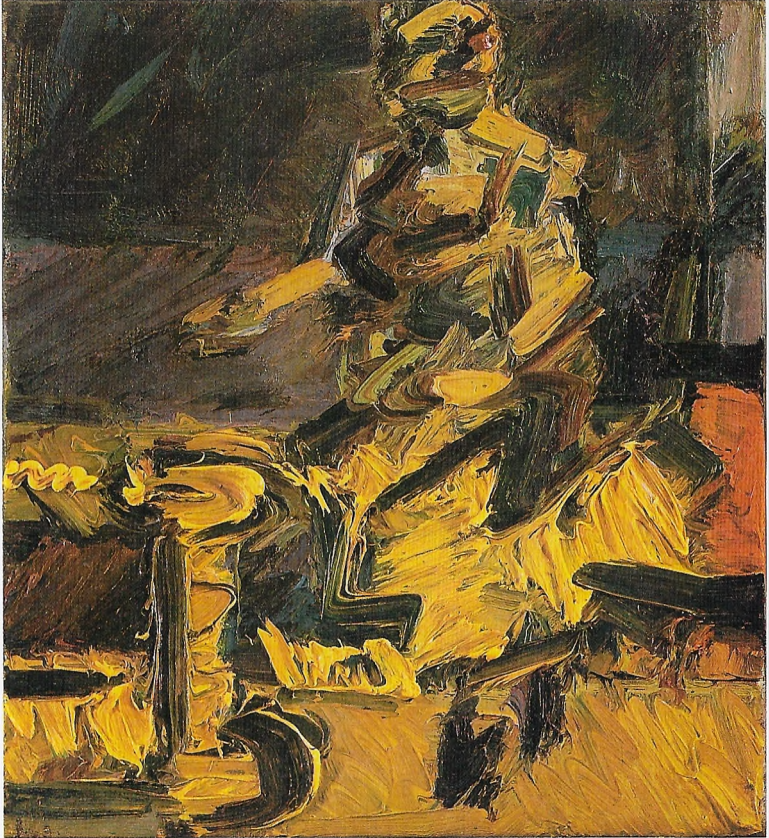

Sanatçının sürekli modellerinden birinin portresi olan bu tablonun yüzeyi kınstırılmış ıslak gazetelere benziyor. Auerbach bu tekniğiyle ünlenmiştir. Fırça dolusu boya resim yüzeyinde şiddetle gezdirilerek kollar ve bacaklar, gözler ve yanaklar oluşturulur. Bunlar dingin yapıtlar değildir: tersine izleyiciyi, fısıltı ezmesi gibi kalın ve duyumsal hareketlerin dünyasına davet ederler. Auerbach, Londra Okulu'nun üyesidir, ama boyayı, grubun öteki sanatçılarından farklı kullanır.

Kalın tabakalar uygular ve sonra onları kazır, konusunu boya ve yüzeyle böyle oynayarak yaratır. Auerbach'ın her gün sabahıtan akşama kadar çok disiplinli çalıştığı bilinmektedir. Atölyesi, arkadaşı Leon Kossoff'tan devraldığı 1954'ten beri hiç değişmemiştir.

■ Bacon, Kitaj, De Kooning, Kossoff, Sutherland

Frank Auerbach. d Berlin. 1931.

Atölye VI'da Oturan J Y M. 1988. Tuval üzerine yağlıboya. e50.8 x y55.9 cm. Özel koleksiyon

Avercamp Hendrick

Bir Kasaba Yakınındaki Buzda Manzara

Bütün bir kasaba halkı donmuş göl üstünde eğleniyor görünmektedir. Bu resim kuzey kışlarının dondurucu gökyüzünü muhteşem bir şekilde hissettiriyor. Figürlerin çoğunda, örneğin sol alttaki kırmızı kuşaklı kadındaki gibi, ayrıntılara verilen önem, resmi eğlenceli kılarak canlandırıyor (Avercamp'in. sağır olması nedeniyle çok keskin bir görsel duyarlılığa sahip olduğu ve çok ayrıntılı resimleri hikayeler "anlatığı" söylenir). 17.yüzyılda Hollanda'da Protestanlık reformları

sonucunda orta sınıfta yükselme, kilise egemenliğinde de düşüş ortaya çıkmıştı. Bu, ressamı yeni özel koleksiyoncular için küçük boyutlu tablolar üretmeye yöneltti. Avercamp, üslup açısından Jan Bruegel'inkilere benzeyen kış sahneleriyle ünlenmiş ve ısk etkileri üzerindeki dikkatli gözlemleri resimlerine büyük değer sağlamıştır. Sanatçı, 17.yüzyıl Hollanda'sında gerçekçi manzara resminin öncülerindendir.

• J Bruegel, Cuyyp, Van Goyen, Lowry, Raeburn, Ruisdael

Hendrick Avercamp. d Amsterdam, 1585. ö Amsterdam, 1634.

Bir Kasaba Yakınındaki Buzda Manzara. yak1615. Pano üzerine yağlıboya. e90 x y58 cm. National Gallery, Londra

Diego Velázquez'in ünlü portresine dayanan bu korkunç figür, yastuksız bir tahta benzeyen, tüp biçimli bir konstrüksiyonda hapsedilmiş, acı çeken, kan içindeki papayı betimliyor. Dramatik dikey fırça vuruşlarıyla boyanmış arka plan, yumruklarını sıkışmış, çaresizce haykıran figürü zalimce belirsizleştiriyor. Bacon'ın kaynakları ve konuları çoğunlukla gerçek ya da geleneksel imgelere (örneğin eski ustaların tabloları, gazete fotoğrafları, film kareleri ya da X-ışınları) dayalı

olmasına karşın, bunları ele alış biçimi şok edici sapkınlıktadır. Bu resminde olduğu gibi Bacon, itici ve bazen iğrenç olanı vurgulamış, kabus kıvamında bir yoğunlukla insan ruhunun derinliklerini ortaya çıkarmıştır. Erken çalışmaları Graham Sutherland'inkilere benzetilse de Bacon özgün bir üslup geliştirmiş ve en çok insan figürünü deforme ettiği korkunç resimleriyle tanınmıştır.

• Bosch, Manzù, Soutine, Sutherland, Velázquez

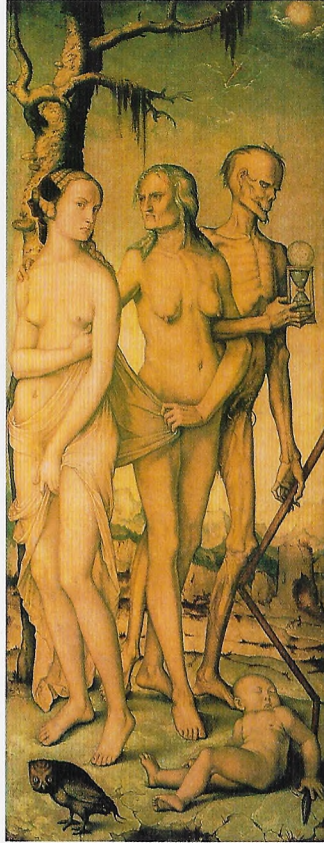

Bu dört figür insanın üç yaş dönemi için bir alegoridir. Ölüm, elinde kum saati tutan bir iskelet olarak resmedilmiş. Onun çevresinde, uyuyan bir bebek (bebeklik), genç bir kız (gençlik) ve yıpranmış bir yaşlı kadın (yaşlılık) yer alır. Baldung üretken bir çizim ustasıydı. Bu resimdeki figürlerin gerçeğe yakınlığı onun çıplak insan figürü üzerinde çalıştığını göstermektedir. Hocası Albrecht Dürer gibi Baldung da hem ressam hem baskı sanatçısıydı. Pek çok zengin

gravür yapmış; aynı zamanda vitraylar tasarlamış ve kitap resimlemiştir. Hieronymus Bosch gibi Baldung da, dönemin dehşet ve acılarını fantezi kullanarak dışa vuran sanatçılardan. Baldung'un en önemli işlerinden biri Freiburg Katedrali altarı için. 1516 yılında yaptığı panolardır. Sanatçı Strashourg'da zengin ve etkin bir kişi olarak ölmüştür.

• Bosch, Cranach, Dürer, Ribera

Hans Baldung, d Schwäbisch-Gmünd, yak1484. ö Strasbourg, 1545.

İnsanın Üç Yaş Dönemi ve Ölüm, 1539. Pano üzerine yağlıboya. e61 x y151 cm. Museo del Prado, Madrid

Sanatçının penceresinin dışında bir kırlangıç sürüsü uçar ve dalışlar yapar. Balla, kuşların hızını ve hareketini, onları birbiri ardına, kesin bir düzen içinde yerleştirerek canlandırmıştır. Panjurların katı düzenini, kuşların sürekli hareketiyle karşıtlık yaratmak için resme katmıştır. Balla, 1912'den 1913'e dek kaldığı Düsseldorf'ta bir dizi kırlangıç resmi yaptı. Bu tablo, modern dünyanın dinamizminin simgesi olarak hareketin tasviriyle ilgilenen İtalyan Gelecekçileri'nin

yapıtlarının iyi bir örneğidir. Balla, Gelecekçilik akımıyla ilişkisini Mart 1910'da resmen açıkladı. Gino Severini, Umberto Boccioni ve Carlo Carrà ile birlikte, hareketi, aynı biçimi tekrar tekrar kullanarak (örneğin bir video filminden görüntüleri) betimleme yolunu geliştirdi. 1931'de bu tarz resimden uzaklaşan Balla, daha figüratif bir yaklaşıma yönelmiştir.

• Boccioni, Braque, Carrà, Catlin, Feininger, Gris, Severini

Balthus

Kız ve Kedi

Yalın bir sahne: buluş çağında bir kız, ayak ucunda, halinden memnun bir kedi ile yalın ve kasvetli bir iç mekânda oturmaktadır. Ancak, resim nedense rahatsız edicidir; belki de erotik tonlamalarından dolayı. Masum bir kıza mı yoksa cinsel açıdan gelişmiş bir genç kadına mı bakıyoruz? Gerçekte, Balthus'un burada yakaladığı, kedinin simgelediği çocuk masumiyetinin yerini yetişkinliğin yeni, cinsel duygularına bıraktığı buluş çağının rahatsız edici niteliğidir. Bu, tablodaki tek ışığın

kızın uyluklarına yöneltilmesiyle vurgulanmıştır. Balthus resmî bir sanat eğitimi almamıştı, ama Eski Ustalar'ı çalışmış, Pierre Bonnard ve André Derain gibi sanatçılar tarafından da teşvik edilmişti. Özellikle, buradaki örnekte olduğu gibi, genç kızları uyurken, hayal kurarken ya da loş bir mekânda kitap okurken gösteren erotizm yüklü resimleriyle tanınır.

• Bonnard, Derain, Fouljita, Rego, Schiele, Sherman

Balthus (Balthazar Klossowski de Rola). d Paris, 1912.

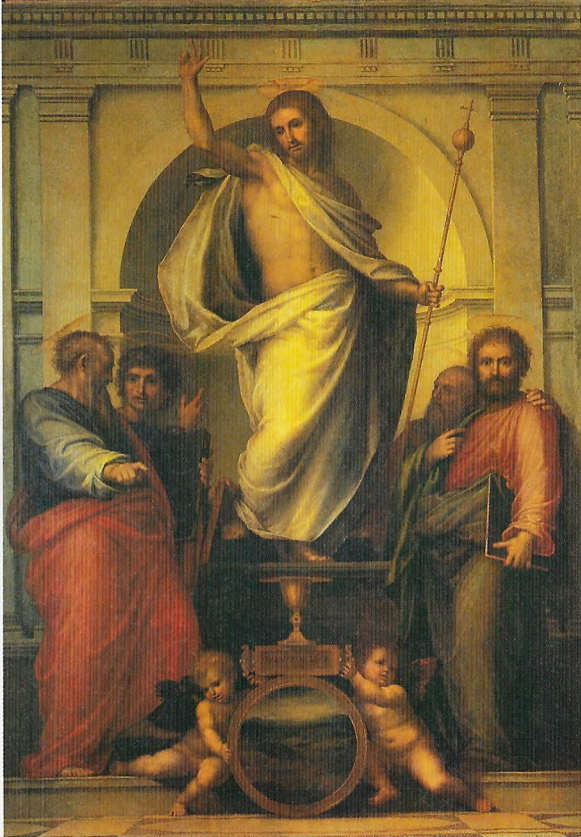
Kız ve Kedi. 1937. Pano üzerine yağlıboya. e78 x y88 cm. Özel koleksiyon

Dalgalandan kıvrımlar, İsa'nın kalkık kolu, işaret eden kollar ve dönük başlar, resimdeki hareket duygusunu güçlendiriyor. Kompozisyona, izleyiciyi ibadete ve düşünmeye özendiren güçlü İsa figürü egmen. Fra Bartolommeo, Floransa'da resim eğitimi gördü. Burada, karizmatik ve tartışmalı Dominiken rahibi Savonarola'nın vaazlarından etkilendi; o kadar ki Savonarola 1498'de yakılarak idam edilince Dominiken kilisesine katıldı. Fra Bartolommeo adını da o zaman

aldı (Daha önce Fra Baccio della Porta olarak biliniyordu). Yaptığı çıplak figür resimlerinin ve çizimlerinin tümünü günah olduğu için yok ettiği söylenir. Michelangelo ve Raffaello'nun arkadaşı olan Fra Bartolommeo, Leonardo da Vinci'nin yapıtlarını çalışmış ve dinsel konular hakkında dahice resimler yapmıştır.

■ Carracci, Leonardo, Michelangelo, Raffaello

Kalın siyah bir çerçeve içinde hapsedilmiş bu baş aşağı çıplak kadın figürü sert parmak ve fırça vuruşlarıyla yapılmış. Kalın siyah boyanın güçlü etkisi sanatçının doğrudan tuval üstünde yürütmesiyle sağlanmış. Baselitz kadını kabaca, şefkat ya da incelikten uzak resmetmiştir. Renge boğulmuş kadın görüntüsü katı ve yalındır, ilgiyi dağıtan hiçbir ayrıntı yoktur. Bu *avant-garde* sanatçı, bağırın ya da bağırma hareketi yapan ve her tabloda tekrarlanan bir figürün yer aldığı teatral dekorları

resnetmekten hoşlanıyor. Baş aşağı dönmüş figürler ve renkli, serbest fırça vuruşları kullanarak şiddet dolu, özellikli imgeler boyuyor. Ayrıca, büyük bir ahsap kütesinden yontup çıkardığı ve çoğunlukla kırmızı pigmentle sıvıdığı heykeller de yapmaktadır. Yapıtları bir ölçüde saldırgan ve dışavurumcu olan Baselitz'in tablolarından biri savcı tarafından "bazı izleyiciler üzerinde cinsel arzular uyandırabilir" gerekçesiyle alınmıştır.

• Van Gogh, Fautrier, Kiefer, De Kooning, Polke

Georg Baselitz. d Sachsen, 1938.

Daha Çok Sayıda Sarışın. 1992. Tuval üzerine yağlı boya. e130 x y162 cm. Anthony d'Offay Gallery, Londra

Kalbaca çizilmiş figürler, el yazısı deyişler ve bilimsel formüller, çok renkli bir arka plan üstünde karışık bir şekilde bir araya getirilerek renk ve şekillerden oluşan bir görsel karmaşa yaratılmış. İlk ve çocuksu İngilizce Basquiat'ın grafiti sanatıyla yakınlığını yansıtır. Bu resim, sanatçının köklerinin bulunduğu New York yeraltı dünyasının anımsanmış hali gibi görünüyor, çok sayıda etnik gruptan oluşan "hip-hop" kültürünü çağrıştırıyor, ve kentteki sokak yaşamının hızlı ve kaotik

gerçekliğini, birbirinden bağımsız bir dizi resimle ve yazılarla yansıtıyor. Basquiat, grafiti sanatçıları olarak tanınan ve bazılar New York metrosunda çalışan bir grubun üyesiydi. Gerçekten de kısa süren kariyerine kamu duvarlarına grafiti yaparak başladı. Çok kısa bir sürede uluslararası üne kavuştu ve 1980'lerin ortasındaki sanat patlamasının da yardımıyla çok ünlendi. 26 yaşında aşırı uyuşturucudan öldü. ■ Dubuffet, Gaudier-Brzeska, Rauschenberg, Twombly

Jean-Michel Basquiat. d New York, NY, 1960. ö New York, NY, 1986.

İsimsiz. 1984. Tuval üzerine akrilik, ipek baskı ve yağlı çubuk boya. e195.6 x y223.5 cm. Jean-Michel Basquiat Malikânesi

Gündoğumu öncesi, Nuh ve ailesi kalabalık hayvan kidesini yönlendirerek ikişer ikişer gemiye alıyor. Gemi tablonun önemli bir parçası değil, sanatçı yalnızca yan tarafını ve kapısını göstermiş. Onun yerine, harika hayvanlar geçidi üzerinde odaklanmış. Hayvanlar o kadar gerçek ve canlı görünüyorlar ki neredeyse tuvalden dışarı fırlayacaklar. Bu muhteşem hayvan koleksiyonunu yaratmak için Bassano bütün hayvan türlerini çalışmış olmalı; köpekleri, kedileri, hatta hindileri bile. Çok verimli

bir çizim ustası olan Bassano renkli tablolarını tasarlamak için parlak tebeşirler kullanırdı. Erken çalışmaları biraz taşralı görünür, ama zaman içinde üslubu değişmiş, Tintoretto ve Veronese gibi Venedikli ustaların renklendirme teknikleri ile Francesco Salviati gibi Orta İtalya ustalarının canlı figürlerinin sofistike bir sentezine dönüşmüştür. Bassano'nun dört oğlu da babalarının izinde gittiler, ancak yalnızca biri, Francesco, başarılı bir ressam oldu.

● Hicks, Salviati, Savery, Tintoretto, Veronese

Jacopo Bassano (Jacopo da Ponte). d Dal Ponte, yak1510. ö Bassano, 1592.

Nuh'un Gemisine Giren Hayvanlar. yak1590. Tuval üzerine yağlıboya. e265 x y207 cm. Museo del Prado, Madrid

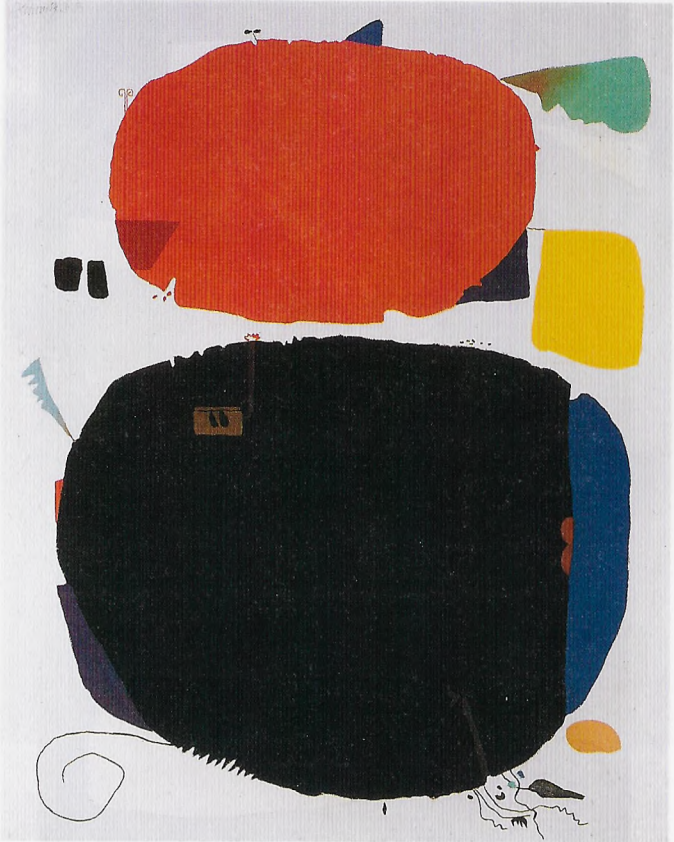

Bu tablonun yüzeyinde büyük, yumurta biçimli renk lekeleri görünüyor. Hem biçim hem renk açılarından birbirleriyle ilişkilerinin belirsizliği gerginlik ve rahatsızlık duygusu yaratıyor. Ana bloklara ince, hassas çizgilerle bağlanmış küçük eklemeler matematiksel olarak oluşturulmuş organik büyümeler gibi görünüyor. Erken çalışmalarında Fernand Léger ve diğerlerinden etkilenen Baumeister sonraları, "Soyut Gerçeküstücülük" adıyla anılan, kendine özgü bir anlatım geliştirdi.

Baumeister sanat felsefesiyle yakından ilgileniyor, serbestçe düşünülen biçimlerin insanlığın derinlerdeki ilkel köklerine ilişkin imgeler sağlayacağına inanıyordu. Bu düşüncelerini 1947'de yayımlanan "Sanatta Bilinmeyen" (*Das Unbekannte in der Kunst*) adlı kitabında açıklamıştır. Baumeister'in resimleri tamamen konusuz değildir, ama "başka" gerçekleri anlatmaları amaçlanmıştır.

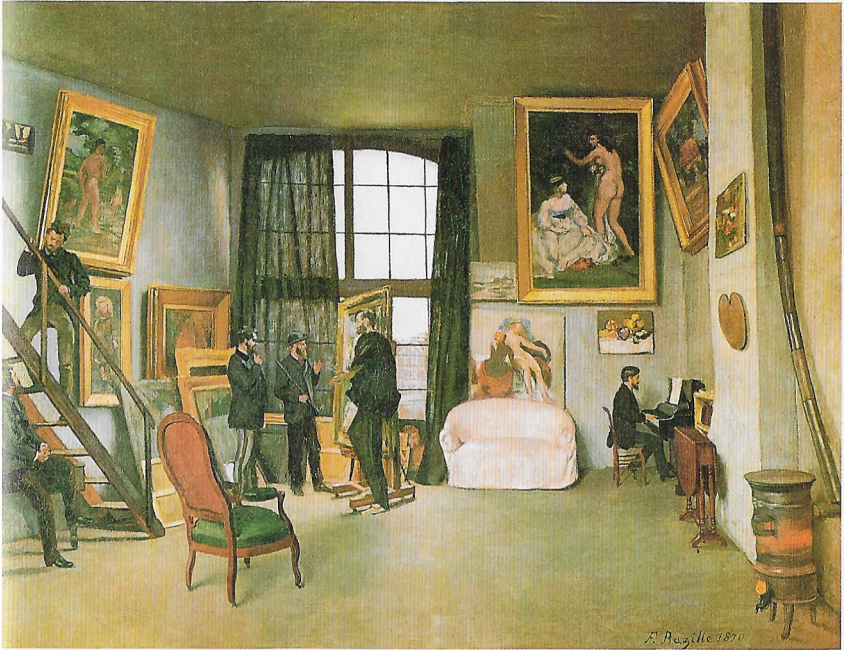
Arp, Dalí, Heron, Léger, Matisse, Miró

Bazille atölyesinde sanatçı arkadaşları Édouard Manet ve Claude Monet'ye (şapkalı) tablolarından birini gösteriyor. Solda Pierre Auguste Renoir (oturan), yazar Émile Zola (merdivenlerde duran) ile sohbet dalmış. Bu tablo, sanatçının yaşadığı dönemin dünyasına, arkadaşlarına ve günlük çevresine büyüleyici bir bakış. Tablo ayrıca Bazille'in cesur figürlerini ve sanatçının unvanı haline gelen rengin geniş alanlar olarak kullanımını da yansıtıyor. İlk İzlenimci serginin

açılışından dört yıl önce ölmesine karşın Bazille, günlük yaşamla ilgili gözlemlerini belgeleyen yeni tür resimleriyle İzlenimcilik'e bağlıdır. Prusya ile yapılan savaş sırasında, henüz 29 yaşındayken öldürüldüğünden resimlerinin sayısı azdır. Ölümü bu resminin, Salon olarak tanınan Fransız Akademisi tarafından reddedilmesinden kısa süre sonraya rastlar.

Manet, Monet, Renoir, Sisley, Teniers

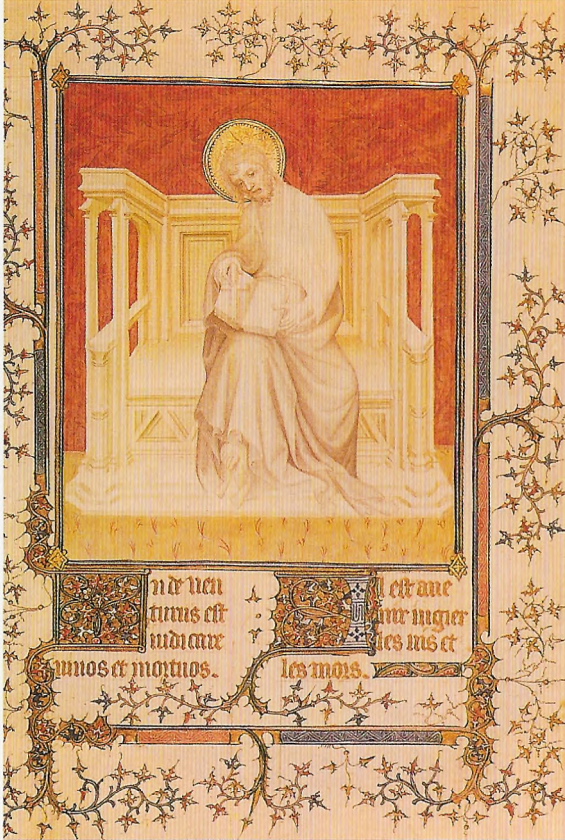

Aziz Filippo süslü Gotik bir taht üzerinde oturuyor. Sanatçı onun sakallı yüzüne ve yerlere kadar uzanan giysisinin kıvrımlarına özel bir dikkat göstermiş. Gerçekçi bir perspektif oluşturmak için taht geriye doğru daraltılmış, ama aziz oturduğu yerde, hiçbir şeyle bağlantısı yokmuş ya da yerçekiminin dışındaymışcasına biçimsiz bir şekilde yüzüyor gibi görünüyor. Bu resim Berry dükü Jean için yapılmış bir Mezmurlar kitabına aittir. Dük, sahip olduğu elyazmaları koleksiyonuyla

gurur duyan, büyük bir sanat hamisiydi. Bu koleksiyonu içinde Limbourg Kardeşler'in muhteşem dua saatleri kitabı *Très riches heures du duc de Berry* de bulunuyordu. Mezmurlar kolay taşınabilmeleri için çok küçük yapılıyordu. Beauneveu'nun bu elyazması üzerine çalıştığı sıralarda Rönesans Fransa'sında dinsel yapıtların resimlenmesinde bir "canlandırıcılık" (*revivalism*) yaşanıyordu.

Antonello, Van Eyck, Fouquet, Limbourg

Modelin elbisesinin ve saçının biçimi onun bir Antik Romalı olduğunu yalıyor; kadın onu Tanaquil olarak tanımlayan bir yazıta işaret ediyor. Tanaquil kocasını, Kral Tarquinius Priscus olarak MÖ 616'dan 578'e kadar egemen olduğu Roma'ya gitmeye teşvik etmişti. Rönesans döneminde Tanaquil cesareti ve dayanıklılığından dolayı hayranlık duyulan, dikkate değer bir tarihi kişilik olarak görülmüştür. Yumuşak renkler ve uzatılmış biçimlerle Tanaquil ince ve duyarlı bir üslupla

gösteriliyor. Bu öğeler Maniyerizm'in en önemli özellikleri olmuştur. Hayal gücü yüksek bir sanatçı ve çizim ustası olan Beccafumi Siena'daki kiliselere yaptığı çok sayıdaki resim ve freskle tanınır. Bu örnekte anlatım bulan düşünceleri, Siena resminin tipik parlak ve dekoratif renkleriyle birleştirmeyi başarmıştır. Beccafumi özellikle Siena Katedrali içinde, Eski ve Yeni Ahit'ten sahnelerin yer aldığı mermer döşeme ile ünlüdür.

■ Cranach, Goya, Parmigianino, Pontormo, Rosso Fiorentino

Bu triptikte dehşet ve şiddet ile ciddiyet ve barış yalın bir karşılıkla yan yana getirilmiş. Sol ve sağ panolarda erkeklerin ve kadınların acılara maruz kaldığı işkence ve aşağılama içeren kabus sahneleri betimlenirken, orta panoda sonsuz görünen bir denizin mavisi içinde tinsel figürler resmedilmiş. Bu yapıtın Beckmann'ın gerçekleştirdiği dokuz triptiğin en güçlüsü olduğu kabul edilir. Resim, Naziler'in yükseldiği ve buna bağlı gelişen kısıtlama ortamının sanatın geleceği konusunda

kuşkular yarattığı erken 1930'lar Almanya'sındaki politik çalkantıyı yansıtır. Tablo sanatçının duygularını güçlü bir şekilde aktardığı için Dışavurumculuk'un örneklerinden biri olarak düşünülebilir, ancak Beckmann hiçbir akıma katılmadı. 1938'de politik zulüm nedeniyle Amsterdam'a gitti. Yaşamının son üç yılını, çağdaş Alman sanatının etkisinin yayılmasında rol oynadığı ABD'de geçirdi.

► Bosch, Ensor, Heckel, Kokoschka, Crozco, Siqueiros

Bonifans Venediklileri kentlerinden büyük gurur duyuyorlardı ve burada özel olayların betimlenmesi için sanat yapıtı ısmarlanması çok olağandı. Resimde gösterilen "mucize", sanatçının Venedik'teki günlük yaşamı ve kendi sanat yeteneğini sergilemek için bir bahane olarak kullanılmış. Gondolcular, keşişler, soygöze hanımları ve beyleri ile saraylar ve kanal, Gentile'nin yaşadığı ve çalıştığı güzel kentin birer parçasıdır. Sahne hoş ayrıntılarla doludur: hanımların

mücevherleri ile bacaların tuğlaları aynı ustalık ve ilgiyle betimlenmiş. Ayrıca, sanatçı sahneye, kalabalığın içindeki figürleri belirginleştiren ve binaları aydınlatan yumuşak bir ışık vermiş. Gentile, babası Jacopo ve kardeşi Giovanni ile birlikte Venedikli ünlü bir ressam ailesindendi. 1479'da İstanbul'a giderek Fatih Sultan Mehmed'in sarayında çalışmış ve sultanın portresini yapmıştır.

● Giovanni Bellini, Bellotto, Canaletto, Guardi, Hiroşige

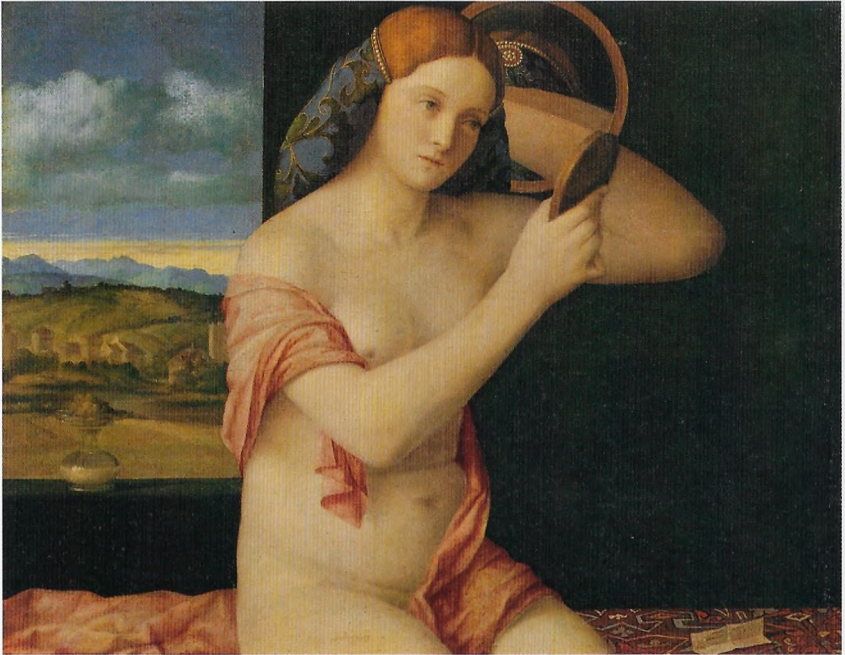
Bellini Giovanni

Süslenen Genç Kadın

İdealize edilmiş yüz ve uzaktaki manzara ile bu resim Bellini'nin bazı Meryem Ana tablolarını hatırlatıyor. Oysa yapıt kuşkusuz dinsel bir konu betimlemeyi amaçlamıyor, buradaki çıplak bize dişi güzelliğin dünyevi idealini sunuyor. Giovanni, Bellini ailesinin en ünlü üyesiydi ve yeni yağlıboya tekniğinin yaygınlaşmasında etkin oldu. Gerçekten de, Venedik'i önemli bir Rönesans merkezine dönüştürmekte büyük rol oynamıştır. Giovanni'nin sanatının erken dönemini etkileyen kişi kayınbiraderi Andrea

Mantegna'dır. Ama, Mantegna'nın resimleri sert ve gerçeğe bağlıdır, oysa Bellini'ninkiler romantizm ve yaratıcılık içerir. Bellini, Tiziano ve Giorgione gibi öğrencilerinin de yer aldığı çok etkin bir atölyeyi yönetiyordu. O dönemde ustaların atölyenin gerçekleştirdiği her yapıtı imzalaması olağandı. Günümüzde Bellini'nin kendi resimleri üstün görülmektedir, ama döneminde atölyeden çıkan her iş ustanın kendi çalışmaları kadar değerliydi.

☛ Gentile Bellini, Giorgione, Ingres, Mantegna, Tiziano

Giovanni Bellini. d Venedik, yak1434. ö Venedik, 1516.

Süslenen Genç Kadın. 1515. Pano üzerine yağlıboya. e79 x y62 cm. Kunsthistorisches Museum, Viyana

Kendine dolanmış iskeletimsi bir dişi figür kemikli elinde tuttuğu bir topacın üstünde dönüyor. Bu garip imge, verçekimine karşı gelir bir şekilde dönerken, erkeklerin kalplerini ve başlarını da döndüren kadını simgeliyor. Gerçekleştirilmeyen bir heykel projesiyle ilgili olan ve 1936-39 arasında yapılan bu resim kuşkusuz Bellmer'in en unutulmaz figürlerinden biri. Sanatçı birkaç yıl boyunca üzerinde çalıştığı yapıtı ancak 1956'da bir müşteri bulunca imzalamıştır. Polonya doğumlu Bellmer, 1938'de Paris'e taşındığında etkin

bir Gerçeküstücü oldu. Bu resim Gerçeküstücülük'ün ilgi alanına giren pek çok şeyi yansıtır: Bozuk biçimli düş ürünü imgeler doğrudan sanatçının bilinçaltındaki fantezilerden çıkmış gibidir. Bellmer'in merkezi teması, sık sık tutkulu bir erotik yaklaşımla işlediği dişi bedendi. Sanatçı özellikle, bir dizi vitrin mankeninden oluşturduğu, rahatsız edici derecede fetişist "oyuncak bebekleri", üstün bir teknik yetkinlikle gerçekleştirdiği çizimleri ve taş baskılarıyla tanınır.

► Brauner, Dali, Delvaux, Ernst, Matta, Tanguy

Hans Bellmer. d Katowice, 1902. ö Paris, 1975.

Döner Topaç, yak.1937-56. Tuval üzerine yağlıboya. 665 x 965 cm. Tate Gallery, Londra

Sanatçı, mükemmel bir görsel kesinlikle yapıların siva ve tuğlalarını, kentin silüetine vuran parlak günışığını betimlemiş, Bellotto, Canaletto'nun yeğeni ve öğrencisiydi; Venedik'te bir süre ustasının yanında asistan olarak çalıştı. Bellotto'nun üslubu amcasınıninkine çok benzer. Gerçekten de yapıtlarını bazen Canaletto olarak imzalaması epey karışıklık yaratmıştır. Ancak, Bellotto'nun yapıtları daha sakın ve düzenlidir; o daha çok bulutlar, gölgeler ve yaprak dökümüyle ilgilenmiştir. Ayrıca Bellotto'nun

tablolarında, bu resimde de görüldüğü üzere yürüten çiftler, koşan çocuklar vb gibi Canaletto'nunkilere oranla çok daha fazla figür grubu bulunur. 1746'da Bellotto Venedik'i terk etmiş, öteki İtalyan kentlerini gezdikten sonra Münih'e, Dresden'e ve sonunda Varşova'ya seyahat etmiştir. Bellotto'nun Polonya'nın başkentine ilişkin manzaraları o denli gerçeğe uygun bulunmuştur ki, kentin II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden inşasında bu tablolarından yararlanılmıştır.

■ Gentile Bellini, Bonington, Canaletto, Guardi, Pannini

Bernardo Bellotto, d. Venedik, 1721. 6 Varşova, 1780.

Verona'da Navi Köprüsü Manzarası, yak. 1745. Tuval üzerine yağlıboya. e233.7 x y132 cm. Özel koleksiyon. Edinburgh'da National Gallery of Scotland'da sergileniyor.

Iskelenin yanında bir çocuk suya dalmak üzereyken betimlenmiş. Çocuklar bir fotoğrafta olabileceği gibi, bir hareket anında yakalanmışlar. Sanatçı, uçup gitmekte olan anı verebilmek için bedenleri hızlı fırça vuruşlarıyla sadeleştirmiş. Bellows, poz vermiş portreler, pastoral manzaralar üreten kendinden önceki sanatçıların resmi yaklaşımına sırt çevirdi. Bunun yerine, yaşamı gördüğü gibi yakalamayı amaçladı. Sanatın gerçeği, özellikle de kentin alt kesimlerinin

gerçeğini yansıtmayı gerektiğine inanan ve Sekizler olarak tanınan gruptan etkilenmiş ve esinlenmiştir. Bellows sık sık kent yaşamının canlılığını, örneğin kalabalık sokakları yansıtan konuları seçmişti. Manzaraların yanı sıra portreler de yapan sanatçı ilerki yıllarda farklı konularla ve tekniklerle ilgilenmiş; hem resimlerinde, hem kendi yaşamında tutkulu ve heyecanlı Amerikan ruhunu yansıtmıştır.

■ Eakins, Hopper, Vuillard, Wyeth

Avıllı Azize Teresa bir gün kalbine altın bir mızrak saplayan bir melek görür. Tanrı'ya olan sevgisinin göstergesi olarak fiziksel ve ruhsal terk edişi yaşarken kendi mistik deneyiminin yoğunluğunu, herkesin görmesi için dışavurur.  y k , duygu ve hareket yüklü bu mermer heykel grubu Barok ruhun yetkin bir örneğidir. Bernini İtalyan Baroku'nun önde gelen sanatçısıydı. Caravaggio, Annibale Carracci ve Guido Reni gibi çağdaşı sanatçıların üsluplarını biraraya

getirmekle birlikte Bernini'nin heykellerinin ustalığı ve bitirmelerdeki inceliği hem Michelangelo'yu, hem Antik  ağ heykeltiriliğini hatırlatır. Heykelturaşığının yanı sıra başarılı bir mimar da olan Bernini Roma'nın "altın çağında" papalığın verdiği işleri neredeyse tekeline aldı. Başka hiçbir sanatçı Roma'da bu denli kalıcı iz bırakmamıştır. San Pietro Meydanı'nın düzenlemesi en büyük mimari başarılarından biridir.

  Caravaggio, Carracci, Michelangelo, Pietro de Cortona, Reni

Gianlorenzo Bernini. d Napoli, 1598.   Roma, 1680.

Azize Teresa'nın Vecdi. 1646-52. Mermer. y350 cm. Santa Maria della Vittoria, Roma

Keçeden dikilmiş bu takım elbise insanın fiziksel sıcaklığını ifade ediyor. Keçe yalıtıcı ve koruyucu bir dokuma olduğundan bu figür bir güvenlik ve korunma duygusu uyandırıyor. Bir ara Beuys anarşist eylemler ve *happening*'ler düzenleyen Fluxus adlı akıma katılmıştı. Buradaki takım elbise de 1971'de Vietnam karşıtı bir eylem sırasında giydiği elbiseden çizilmiştir. Beuys sanatı toplumsal ve politik değişim ortamı olarak görüyordu. Aynı zamanda sanatın tinsel bir boyutu

olduğunu ve sıradan malzemelerin (Keçe ve hayvansal yağ en beğendikleri arasındadır) yoğun bir iyileştirme gücüne sahip olduklarını düşünüyordu. Beuys, sanatçının rolü ile, nesnelerden enerji alan ve onlara yeni güçler, yeni anlamlar veren bir şamanın rolü arasında paralellik görüyordu. Sanatçı ülkesi Almanya'da kültleşmiş, buradaki elbisesi gibi pek çok çalışması çok sayıda üretilmiştir.

Broodthaers, Duchamp, Oldenburg, Schwitters

Bierstadt Albert

Kayalık Dağlar

Erken 19.yüzyılda ülkenin huzur dolu ormanları ve geniş açık alanları Amerikalılar'ın duygularını harekete geçirdi. Bu Amerika'nın hızla sanayileştiği döneme rastlar. Demiryolunun ve Makine Çağı'nın tehditleri gerçektir; ama Amerikan ulusu doğal güzelliklerini korumak istiyordu. Bierstadt, Amerikan doğal yaşamının romantik görüntülerini betimlemekte ustaydı. Tuvalleri genellikle kocamandır ve çok ayrıntı içerir. Resimlerinde doğa, Kayalık Dağlar'ın uzak ihtişamından Yosemite

Vadisi'nin görkemine dek, uzak ve erişilmez görünür. Bierstadt Almanya'da doğmuş, çocuk yaşta ABD'ye gitmişti. Yapıtları, bir ulusun, demiryolları kırsal alanları yok etmeye başlamadan bir süre önceki son romantizmini yansıtır. Gerçekte olmasa da en azından tinsel olarak Yeni Dünya'nın varlığına inanma gereksinimi uzun süre gücünü yitirmemiştir.

Church, Cole, Cozens, Daubigny, Hobbema, T Rousseau

İnsan bir dinginlikte iki tuzakçı ve kedileri Missouri'den aşağı süzülüyor. Sakin nehrin üzerinde parıltıdan ısıtıcı bir ılık, düşsel bir zamansızlık duygusu yaratıyor. İki figür biraz sonra gözden kaybolacaklar. Bingham erken resimlerinin çoğunda, bir stüdyo oluşturmak üzere dikkatle yerleştirdiği figürlerle birlikte, titizlikle dengelediği yataylar ve çaprazlar kullanmıştır. Kuzey Amerikalı Öncü Ressamlar'ın en önemlilerinden olan sanatçı Batı Amerika manzaraları ve buralara

yerleşenleri betimledi. Fotoğraf makinesinin yaygın kullanılmadığı yıllarda dünyaya bu yeni ve garip ülkenin nasıl olduğunu göstermek görevi sanatçılara düşüyordu. Bingham yavaş yavaş nehirден uzaklaştı, toprağa çıktı ve politikaya girdi (1848'de Missouri eyalet idaresine seçildi). Ancak en çok, geçmişte kalan Amerikan tarzı yaşamın popüler bir kayıtcısı, üstün yetenek ve incelik sahibi bir sanatçı olarak hatırlanır.

• Allston, Bierstadt, Cole, Friedrich

Blake Peter

Bir parkta, bankta oturan figürler Blake'in arkadaşları olan öğrencileri tarafından yapılmış dört tabloyu gösteriyorlar. Figürler bu tablolarla ve sigara paketleri, dergiler ve yemek paketleri gibi çeşitli ticari ürünle çevrelenmiş. Tablonun en önemli öğeleri temsil edilen nesneler olduğundan resmin basit düzenlenmesinde perspektif pek dikkat edilmemiş. Bu tablo ortaya çıktığında, görsel etkisi nedeniyle Blake'in en önemli yapıtı olarak değerlendirilmiştir. Bugün de, popüler

Balkonda

İngelerin düzensiz karmaşasıyla, 1950'lerin yükselen kültürünü yansıtan bir çalışma olarak görülüyor. Hatırat olarak kullanılan ticari nesnelerin böyle betimlenmesi İngiliz Pop Sanat akımının yolunu açmıştır. 1970'lerde Blake daha doğalcı bir üsluba yöneldi ve 1975'te Kırsalcılar Birliği'nin (*Brotherhood of Ruralists*)' kurucu üyelerinden oldu. Bu grubun ideali, 19.yüzyıl sanatçılarının yaptığı gibi, kent dışında birlikte çalışmaktı.

☛ Hamilton, Hockney, Jones, Rauschenberg, Schwitters

Peter Blake. d Dartford, 1932.

Balkonda. 1955-7. Tuval üzerine yağlıboya. e90.8 x y121.3 cm. Tate Gallery, Londra

Çımsız görünen bir kadın yerde yatmaktadır. Üstünden, rüzgârdan saçları savrulan at üstünde iki kadın figürü hızla geçiyor. Kadınlardan biri aşağıya bakıyor ve elinde küçük bir çocuk tutuyor. Bu yapıt Shakespeare'den bir bölüm betimlemektedir. Macbeth, Duncan'ın ölümü üzerine düşünür: "Yazık, yeni doğmuş bir bebek gibi, Cennet'in melek çocuğunun rüzgârında yol alan, at üstünde...". Blake'in geleneksel kompozisyonları ve perspektifi yadsıyan, çok kesin belirlenmiş biçimleri,

gizemli bir başka-dünyalık hissi yaratıyor. Üslubu, düş gücü ile gerçeğin bir olduğu, çok özel, mistik görüşünü yansıtıyor. Mesleği kitap gravürleri yapmak olan Blake'in dehası çarpıcı simgesel tablolarının yanı sıra şiirlerinde de anlatım bulmuştur. Sanatçı, tinsel dünyanın maddi dünyadan çok daha önemli, gerçek sanatçının da ilahi iç görüleri sahip olduğu için peygamber olduğuna inanıyordu.

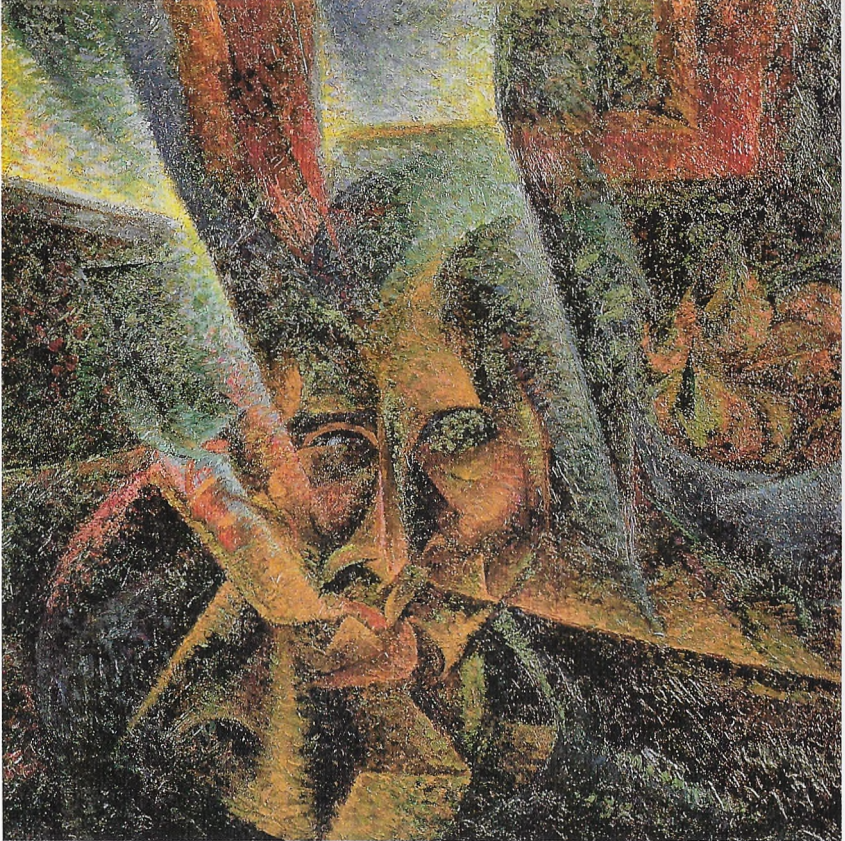
• Etty, Martin, Moreau, Redon, Turner

Bu resmin yüzeyini girdaba tutulmuş, parçalanmış şekiller kaplıyor. Kırmızı ve mavilerin düzeni içinde bir baş beliyor. Dönen bir kaleydoskopdan görünen bir dünya bu. Resimden anlaşılacağı gibi Boccioni'nin ilgisini zaman ve mekân içinde hareket konusu çekiyordu. Gerçekte de Boccioni, 1910'daki İtalyan Gelecekçilik akımının kurucularından biridir ve Gelecekçi Bildirge'yi imzalamıştır. Geçmiş yadsıyan Gelecekçiler bilim ve teknolojiyen esinlendiler ve mekânda hareket kavramı üzerine yoğunlaştılar. Dönemin pek çok

sanatçısının tersine Gelecekçiler Makine Çağı'nın sanat üzerinde olumlu etkiler yaptığına inanıyorlardı. Boccioni ressam arkadaşlarını tüm dinamizmi, canlılığı ve hızı ile modern yaşamı yakalamaya çağırdı. Bu yapıtında bütün bir izlenimler ve beraberinde gelen duygular yumağını aynı anda göstermeyi amaçlamıştı. Boccioni hem ressam hem heykeltıraş. 1915'te I.Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katıldı; trajik ve ironik ki hızlı giden bir attan düşerek öldü.

■ Balla, Carrà, Feininger, Klee, Leger

Umberto Boccioni. d Reggio di Calabria, 1882. 6 Sorte, 1916.

Baş+Işık+Çevredekiler. 1912. Tuval üzerine yağlıboya. e60 x y60 cm. Paolo Baldacci Gallery, New York, NY

Böcklin, görünen gerçekten çok ima edilen dehşet vermedilmiştir. Başka bir dünyaya ait bir manzara içinde Kentauros figürleri dramatik hareketleriyle resme geçmiştir. Tablodaki gerilim, olayı ve duyguyu güçlendiren zengin tonlarda kabaca boyanmış Kentaurosar'ın bükülmüş bedenleri ve garip ifadeleriyle anlatılmış. Böcklin meslek yaşamının büyük bölümünü İtalya'da geçirdi. Burada Klasik ve mitolojik konuları Eugène Delacroix ve Théodore Géricault'tan etkilenerek

şiirsel romantizmle yorumladı. Sanatçının düşsel düzenlemeleri, korkutucu tonlamaları ve etkileyici duygusal altyapısı ona yaşadığı dönemde ün kazandırmış; daha sonra Alman Dışavurumcuları'na ve Fransız Simgecileri'ne esin kaynağı olmuştur. Böcklin'in özellikle alegorik resimleri güçlü etkileri ve duygulara yönelik oluşlarıyla beğenilmiştir.

• Delacroix, Géricault, Guilio Romano, Schmidt-Rottluff

Üstten tuturulmuş elektrik lambalarıyla hafifçe aydınlatılmış bu büyük boyutlu yerleştirme, metal kutuların oluşturduğu iki duvar ile yerel bir gazetenin ölüm ilanlarından alınmış bir dizi siyah-beyaz fotoğraftan oluşuyor. Ölümlerin anısına yapılmış bu tapınak sessizlik ve dinginliği ile neredeyse dinsel bir mekân yaratarak yaşam ve ölüm üzerine güçlü hisler uyandırıyor. Daha önceki çalışmalarında Boltanski Yahudi çocukların fotoğraflarını kullanmıştı. Burada, belli ve kötü kaderden uzak bir ırk olarak değerlendirilen İsviçreliler'in fotoğraflarını

kullanarak ölümlü olmanın evrenselliğini vurgulamıştır. Özgün üslubu, ortamı ve ölüm temaları üzerine kurulu konuları Boltanski'yi günümüzün en tanınmış sanatçılarından biri yaptı. Öteki çalışmaları arasında çocukluk anılarını içeren cam kabinler, mumlarla aydınlatılmış artık malzemelerden yapılmış "Gölge" heykeller ve "Stoklar" olarak tanımladığı, giysi dolu odalar bulunur.

Andre, Kiefer, Poussin, Teniers

Bu, ilk bakışta tamamen soyut bir resim olarak görülebilir. Gerçekte, Londra'da Whitechapel'daki Yahudi cemaatinin kullandığı bir buhar banyosunu göstermektedir. Mavi ve beyaz figürler kırmızı dikdörtgen banyonun çevresinde, merkezdeki koyu renk sütunun etrafında sıçramakta, oraya buraya atılmaktadır. Polonyalı bir göçmenin oğlu olan Bomberg, yan soyut, açılı biçimleri 20.yüzyılın çabıllığını ve dinamizmini, Makine Çağı'nın coşkusunu

anlatmak için kullandı. 1913'te Londra Grubu'nun kurucu üyelerindendi. O yıllarda etkin olan Kübist, Gelecekçi ve Vortisistler'den uzak durmasına karşın, onların bazı kuramlarına yakınlık duydu. 1920'lerde geometrik biçimlerden uzaklaştı; canlı renk ve fırça vuruşlarını sık kullandığı daha betimsel bir üsluba yöneldi.

■ Bellows, Boccioni, Braque, Lewis, Nash, Picasso

Bonington

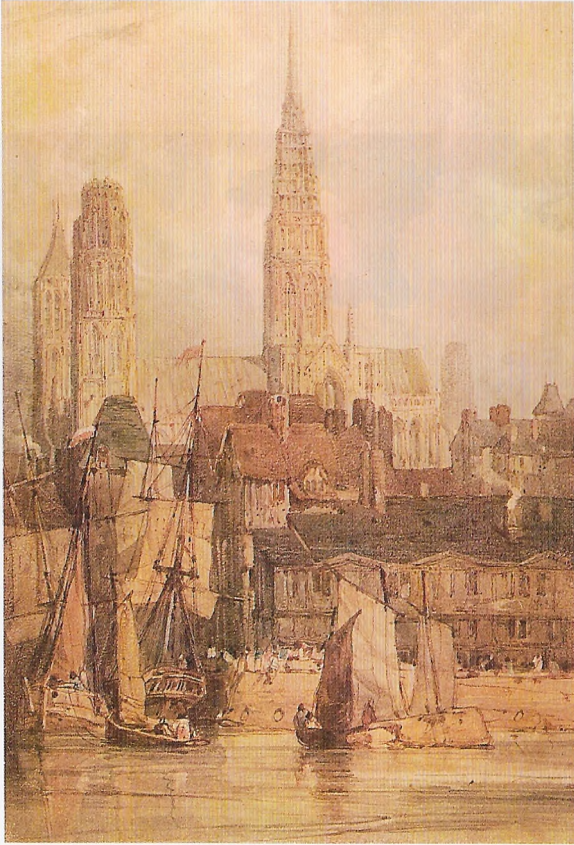
Richard Parkes

Rouen'in Rıhtımdan Görünümü

Bu resimde büyük Rouen Katedrali'nin kulesi ve teknelerin yüksek direkleri güçlü dikeyler yaratıyor. Canlı bir araç olan suluboya, sanatçının işlek rıhtımdaki hareketi yakalamasını sağlamış. Bonington'ın suluboya üslubu dokulu kâğıt üzerine az sayıda renk kullanımıyla belirginlik kazanır. Bonington bu tabloyu Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde Baron Gros'un atölyesinde çalışırken yapmıştır. Yakın arkadaşı olan romantik ressam Eugène Delacroix onun hakkında

şöyle yazmıştı: "Modern okuldan hiç kimse, belki de ondan önce gelen hiçbir sanatçı onun resimlerini bir anlamda gözcü ve büyüleyici elmaslara dönüştüren hafifliğe sahip değildi." Bonington yaşamının büyük bölümünü Fransa'da geçirdi ve kent görüntülerinin yanı sıra manzaralar ve tarihsel resimler de yaptı. Ölümünden kısa bir süre önce yağlıboyaya başlamışsa da bir suluboya ustası olarak tanınır.

■ Gentile Bellini, Bellotto, Cozens, Delacroix, Gros

Richard Parkes Bonington. d Arnold, 1802. 6 Londra, 1828.

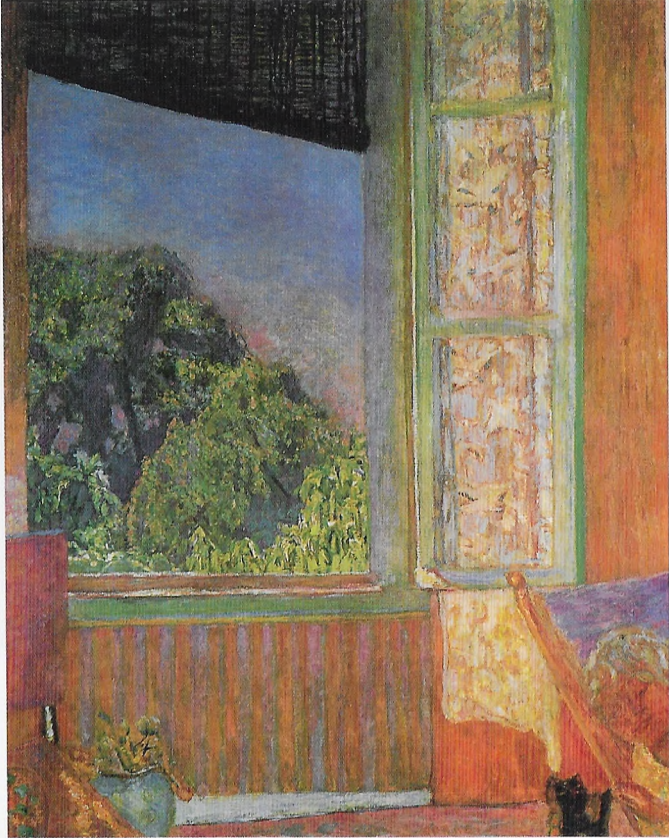
Rouen'in Rıhtımdan Görünümü. 1821. Kâğıt üzerine suluboya. e27.5 x y40.5 cm. British Museum, Londra

herisi ve açık pencere, gülümseyen kız ve yavru kedi, yoğun renk cümbüşü içinde zor seçiliyor. İzleyici odaya girip sahneye katılmaya, pencereden dışarı ağaçlara bakmaya teşvik ediliyor. Bonnard sıcak ve parlak renk tonları kullanarak Güney Fransa'nın sıcak ve dingin atmosferini başarıyla yansıtmış. Özellikle sıcak ev içi resimleriyle tanınan Bonnard, Nabiler olarak bilinen ve resimlerinde dış hatları ve renkleri sadeleştirmeyi amaçlayan bir grubun üyesiydi. Nabiler, izleyiciyi

yalnızca ana konuyla ilgilendirme düşüncesini reddediyorlardı. Bunun yerine, çoğunlukla düz renklerden oluşan geniş alanlar kullanarak, duyguları biçim aracılığıyla ifade etmeyi amaçlıyorlardı. Bonnard ressamlığının yanı sıra biçimleri, renk ve çizgiyi çok etkili kullanan bir taşbaskı ustasıydı. Londra'daki Kraliyet Akademisi'ne seçilen az sayıdaki yabancı sanatçıdan biridir.

■ Caillebotte, Denis, Hassam, Matisse, Vallotton, Vuillard

Pierre Bonnard, d Fontenay-aux-Roses, 1867. 6 Le Carnet, 1947.

Açık Pencere, yakı1921. Tuval üzerine yağlıboya. e96 x y118 cm. Phillips Koleksiyonu, Washington DC

Bordone Paris

Yüzüğün Venedik Düküne Sunuluşu

Aziz Markos tarafından kurtarılan bir balıkçı azizin yüzüğünü Venedik düküne veriyor. Olay yüzlerce yıl önce gerçekleştiği halde sanatçı figürleri kendi döneminin giysileriyle resmetmiş. Model olarak, aralarında dönemin dükü de bulunan Venedikli ilergelenler kullanılmış. Rönesans dönemi Venedik sanatının iyi bir örneği olan bu resme süslü sütunlar, arkadlar ve nişler egemendir. Bordone manzara, öyküsel ve mitolojik konuların ressamı olduğu kadar

önde gelen bir portre sanatçısıydı. Tiziano'nun yanında çalışmış ve ustasından daha popüler olmuştur. Bu resim Tiziano'nun üslubuna çok yakındır. Bordone, İtalyan Rönesans sanatçılarından büyük hayranı olan I.François tarafından Fransa'ya davet edilmişti. Burada zamanın önemli politik kişilerinin portrelerini yapmıştır.

• Gentile Bellini, Clouet, Guardi, Sassetta, Tiziano

Paris Bordone. d. Treviso, 1500. ö. Venedik, 1517.

Yüzüğün Venedik Düküne Sunuluşu. 1534. Tuval üzerine yağlıboya. e300 x y370 cm. Galleria dell'Accademia, Venedik

Dindar münzevi Aziz Antonios, Bosch'un cadıca hayal gücünün biraraya getirebildiği bütün baştan çıkarmalara ve işkencelere maruz kalıyor. Her köşede şeytan pusuya yatmış. Baştan çıkarıcı bir kadın ağaç yarığında saklanıyor; ortalıkta olgunlaşmış dev bir meyvenin içinden bir canavar çıkıyor. Sahne ürkütücü doğaüstü varlıklarla dolu. Arkadaki cehennem şeytana uyanları bekleyen kaderin işaretlerini veriyor. Bosch'un üslubu tamamen kendine özgüdür. Hollanda resim geleneğinde hiçbir benzerine

rastlanmaz. Yapıtları Jan van Eyck, Rogier van der Weyden gibi aynı dönemin öteki sanatçılarındakilere hiç benzemez. Bosch'un konularının çoğu Hz. İsa'nın yaşamından sahnelerin ya da şeytanın yoldan çıkardığı azizlerin veya insanların aptallığı hakkındaki alegori ve özdeyişlerin çevresinde gelişir. Resimleri garip bir biçimde modern olan Bosch'un etkisi 400 yıl sonra Dışavurumcu akımda, daha sonra da Gerçeküstücülük'te ortaya çıkmıştır.

■ Beckmann, Dali, Elsheimer, Van Eyck, Van der Weyden

Meryem Ana'nın evrensel imgesi burada, Botero'nun özel üslubuyla, şişmiş, yuvarlak bir figür olarak betimlenmiş; anıtsal büyüklüğü, arkadaki ağaçtan bakan küçük figürlerle karşıtlık yaratılarak verilmiş. Resmin altındaki yılan da aynı amaçla olağandışı uzunlukta yapılmış. Kolombiya'da doğmuş olan Botero'nun bu resmindeki dinsel konu, büyütlülük tarzına bir tepkidir. Çoğu Katolik Latin Amerika ülkesinde Meryem Ana en önemli dinsel kişiliktir. Botero'nun yapıtları biçim

sadeliliği ve boyaların ince uygulandığı ile özellik kazanır. 1971'den beri Paris'te yaşayan Botero, resim ve heykel yapmayı sürdürüyor. Son yapıtları arasında, Champs-Élysées boyunca sergilenen anıtsal boyutlarda bir dizi çıplak kadın heykeli bulunmaktadır.

■ Bouts, Fouquet, Lochner, Spencer

Dr. Güzeller'in şeffaf giysileri, Venüs'ün zarif elleri ve Flora'nın çiçekli giysisi İtalyan Rönesansı'nın bu en güzel resimlerinden birini oluşturmuş. Tablo, dönemin Floransa sanatının temelindeki çizim ustalığını gösteriyor. Botticelli'nin zarif çizimleri duygulu, neredeyse kadınsı bir atmosfer yaratıyor. Eğitimine Fra Filippo Lippi'nin yanında başlayan sanatçı, Floransa'nın Altın Çağı'nda gelişen entelektüel çevreye girdi. Yapılarının çoğu felsefi ve alegorik anlamlar içerir.

Özellikle *İlkbahar* simgesel anlamı dolayısıyla çok tartışma yarattı. Yaşamının ileriki yıllarında Savonarola adlı karizmatik bir rahipten etkilendi ve mitolojik konular içeren az sayıda tablo yaptı. Tanınmadan ölen Botticelli, 19. yüzyılda Rönesans sanatçılarından önce çizilenne hayran olan Ön-Raffaellocular tarafından keşfedilmiştir.

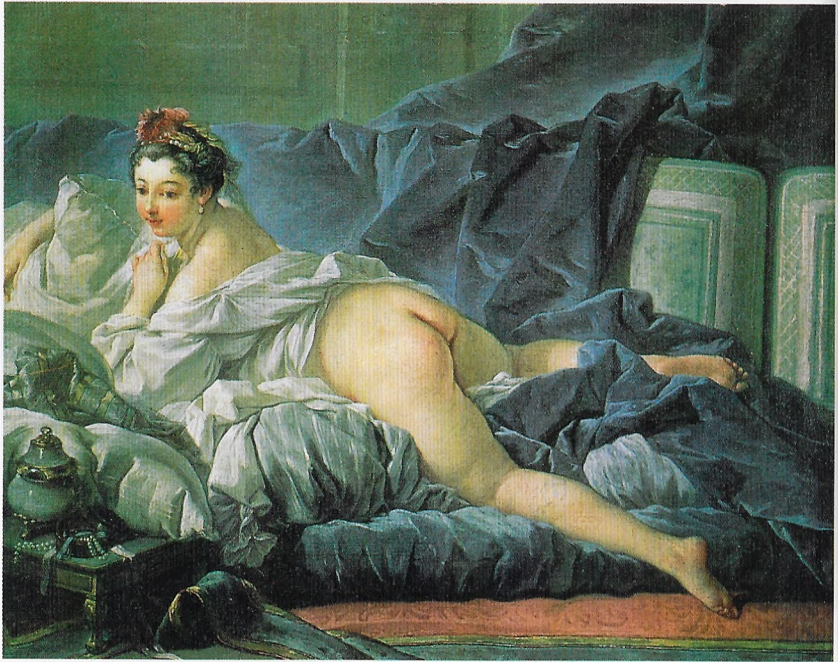
Fillippo Lippi, Millais, Pontormo, Rubens

Genç bir kız çıplak olarak gözâlıcı kumaş kıvrımları içinde uzanmış. Açıkça kışkırtıcı olan figür izleyiciyle yattığı yerden flört etmektedir. Boucher'nın 18. yüzyıl ortasının uçarı aşınıklarını temsil eden resimleri onu Rokoko üslubunun en doğru uygulayıcılarından biri yapmıştır. Boucher gençliğinde yakın olduğu Antoine Watteau'nun oymabaskılarını gerçekleştirdi. 1740'larda himayesine girdiği Madam de Pompadour'un etkisiyle XV. Louis'nin saray ressamı oldu. Paris'in en çok aranan

dekoratörlerinden biriydi. Çoğunlukla mitolojik ve alegorik sahneler içindeki çıplak perilerin ve tanrıçaların hoş, koket resimleri, üst sınıf Parisliler'in beğenisine hitap ediyordu. Rokoko döneminin ustalığını yitcelten Boucher'nın doğa için, "fazla yeşil ve kötü aydınlatılmış" dediği söylenir.

► Fragonard, Ingres, Moore, Watteau, Wesselmann

Resmî giyimli kalabalık bir Parisli topluluğu Normandiya kıyısında gözde bir tatil kenti olan Trouville'de güneşlenirken görüyoruz. "Sahil ressamı" olarak ünlenen Boudin, özellikle sık sık bu kıyıya gitti. Çok yetenekli bir gözlemci ve doğa belgescisiydi; halkın karakteristik davranışlarını yakalayabiliyordu. İnce ve çabuk fırça vuruşlarıyla resimlerinde, sıcak bir gökyüzünü ya da parıltıyan bir denizi verecek biçimde parlak yüzeyler yaratabilmiştir. Gökyüzü, 17.

yüzyıl Hollanda manzara resimlerinde olduğu gibi Boudin'in yapıtlarında da önemli rol oynar. Çoğunlukla, izleyicinin gözlerini aşağıdaki küçük figürlere yönlendirerek tablonun üçte ikisini kaplar. Boudin, izlenimciler için, özellikle de birkaç yıl sonra aynı sahilleri betimleyen Claude Monet için en önemli esin kaynağı olmuştur.

☛ Avercamp, Van Goyen, Kröyer, Monet

Bourdelle Antoine

Herakles

Herakles'in etkileyici figüründen, güç, direnç ve enerji fışkırır gibidir. Heykeltıraş, gerçeklik duygusu yaratmak için kaslar, abartılı hatlar kullanmış. Yapıttaki gerilim iri ve güçlü bir el tarafından çekilen yayda belirginleşir. Okçunun şişmiş tendonları ve kaya parçasını iten ayağı gerilimi artırıyor. Bourdelle, Auguste Rodin'in öğrencisiydi. Ancak ustasının serbest üslubunu izlemek yerine, Gotik ve Antik Yunan heykellerini çalışmış; Antik Çağ figürlerinden esinlenerek benzer bir

yoğunluk ve hacim duygusu yaratmayı amaçlamıştır. Bu yaklaşım, döneminin çoğunlukla ince biçimlerle ilgilenen, yaygın heykel anlayışından çok farklıydı. Buradaki kahramansı heykel Bourdelle'in sanatında anıtsal aradığını göstermektedir.

• Böcklin, Giambologna, Giulio Romano, Rodin, Rosso Fiorentino

Antoine Bourdelle. d Montauban, 1861. ö Vesinet, 1929.

Herakles. 1908. Alçı. y248 cm. Musee Bourdelle, Paris

Bourgeois Louise

Camdan bir tabutun içinde, bilekten kesik bir çift insan ayağı işlenmemiş bir mermer blok üzerine sağlamca yerleştirilmiş. Yapıt, belki de insanın, doğanın düzensiz laosundan yarattığı düzenin zaferine gönderme yapmakta, mermer, cam ve metal malzemenin asal özellikleri insan çabasına dayalı sonsuz bir dünyayı çağrıştırmaktadır. Yerden çıkarılmış taşın sertliğinden insan yapımı camın düzgünlüğüne kadar bütün yüzeylere özen gösterilmiş. Bourgeois'ın yapıtları

Buradayım, Burada Kalıyorum

çoğunlukla, uzak ve soyut bir bağlamda insan biçimini anımsatır. Karşıt malzemelerin ve yüzeylerin yarattığı dinamik gerilim doğal çevre içindeki fiziksel varoluşa kıskırtıcı tepkiler doğurur. Bourgeois, 1938'de Paris'ten New York'a taşındı, orada Gerçeküstüçülerle birlikte çalıştı. Başlangıçta ressam ve oymabaskıcı olan Bourgeois, 1940'ların sonunda heykel yapmaya başlamıştır.

■ Brancusi, Canova, Dali, Noguchi, Rodin

Louise Bourgeois, d Paris, 1911.

Buradayım, Burada Kalıyorum. 1990. Mermer, cam ve metal. e102.8 x y88.9 cm. Galerie Karsten Greve, Köln

Bouts Dieric

Meryem Ana ve Çocuk İsa ne katı bir ciddiyetle ne de abartıyla resmedilmiş. Meryem, her anne gibi yeni doğmuş bebeğini sevecenlikle tutuyor. Sonuç hem tinsel hem insani bir resim. Hollanda sanatında küçük, yarım boy Meryem Ana ve Çocuk İsa resimleri çok yaygındı. Kişisel ibadet nesneleri olarak evlerde bulundurulurdu. Bu tür yapıtlar çoğunlukla iki panoda oluşturulmuş; ikinci panoda portre sahibi Meryem'e dua ederken betimlenmiştir. Bu resimdeki figürlerin uyku

Meryem Ana ve Çocuk İsa

gözleri, Bouts'un yüz çizimlerine has bir özelliktir. Bouts kuşkusuz, Rogier van der Weyden'in açılı, keskin hatlı ve heykelsi resim yaklaşımından etkilenmişti; ancak bazı yapıtları daha ince bir perspektif anlayışının ipuçlarını verir.

• Campin, Van Eyck, Fouquet, Schongauer, Van der Weyden

Dieric Bouts. 1457'de Leuven'de etkin, ö Leuven 1475.

Meryem Ana ve Çocuk İsa. yak1460-5. Pano üzerine yağlıboya ve tempera. e24.1 x y27.9 cm. Özel koleksiyon

Gökyüzünde dönen ışınsal renkler parlak güneşte
toplaniyor. Öndeki zayıf, siyah hayvan ters dönmüş ölü
bir vatoza, sanki onun sonuna kendisi neden olmuş gibi
bir cümle göz yaşı akıtarak üzgün üzgün bakıyor. Bir
adam doğal olmayan bir duruşla keçiyi tutuyor; belki bir
çiftçi ya da bir balıkçıdır. Durdukları sığlık gökyüzünün
adının sarı paltosuyla çatışan kızılığını yansıyor. Keçinin
dili gibi adam da güneşe dil çıkarmış. Resim, ateşli
renkleri ve görünümü ile Dışavurumcu bir niteliğe sahip.

Gerçekten de Boyd'un resimlerinin çoğu cinsel arzu, suç
ve ihanet duygularıyla ilgilidir. Avustralya doğumlu Boyd
sanatçı bir aileden gelir. Babası heykeltıraş ve seramikçi,
annesi ise ressamdır. 1959'da İngiltere'ye yerleşen sanatçı
her iki ülkede de ünlüdür.

• Burra, Heckel, Kıtaj, Nolan, Schmidt-Rottluff

Brancusi Constantin

Öpücük

Birbirine sıkıca sarılmış iki âşık büyük bir arzuyla öpüşüyor. Bu yapıtın esas gücü, figürlerin sonsuz bir uykudan uyanırcasına belirdiği taş kütededir. Brancusi heykellerini en temele, en soyuta indirgemiş, tüm yüzey bezemelerini atarak saf biçime ulaşmıştır. Sanatçı, 20. yüzyıl heykelini ve genelde soyut sanatı çok etkilemiştir. Yapıtlarının yalın görkemi, özgürlük ve güç duygusu verir. 1904'te, doğduğu ülke olan Romanya'dan Paris'e yürüyerek giden Brancusi'nin bu başarısı geniş

hayranlık uyandırdı. Amerika'dan getirttiği tunç bir heykeli hammadde olarak değerlendirip vergi kapsamına sokan Amerikan Gümrüğü'ne dava açınca ünü daha da arttı.

• Bourgeois, Gaudier-Brzeska, Moore, Noguchi, Rodin

Constantin Brancusi. d Hobitza, 1876. ö Paris, 1956.

Öpücük. 1907. Taş, 28 cm. Muzeul de Artă, Craiova

Hatlar ve çizgiler, üçgenler ve dikdörtgenler sanki bir düzende yayılarak tuval üzerinde soyut bir kompozisyon oluşturmuş gibi görünüyor. Gerçekte, çok ilkel bir tasarılmış bir resim bu. Üst rafında bir klarnet ve bir rom şişesi bulunan bir şömineyi gösteriyor. Düz bir nota kâğıdı raptiyelenmiş. Braque gerçekleri, perspektif, ısk ve gölge kullanarak düz tuvallerde yeniden yaratmak yerine, nesnelerin tüm cephelerini birarada vererek üç boyutluluğa ve derinliğe ulaşır.

Kahverengi ve grinin yumuşak tonlarıyla boyalı bu düz biçim biraraya gelerek kübik bir görüntü yaratır. Dünyayı yeniden oluşturmanın bu devrimci yolu Braque ve Pablo Picasso tarafından yüzyılın ilk on yılında geliştirilmiştir. Braque ve Picasso, 500 yıl içinde sanatın algılanışını temelden değiştiren ilk sanatçılar oldular. Kübizm sayesinde sanat artık çevremizdeki dünyanın yalnızca bir taklidi olmak zorunda değildi.

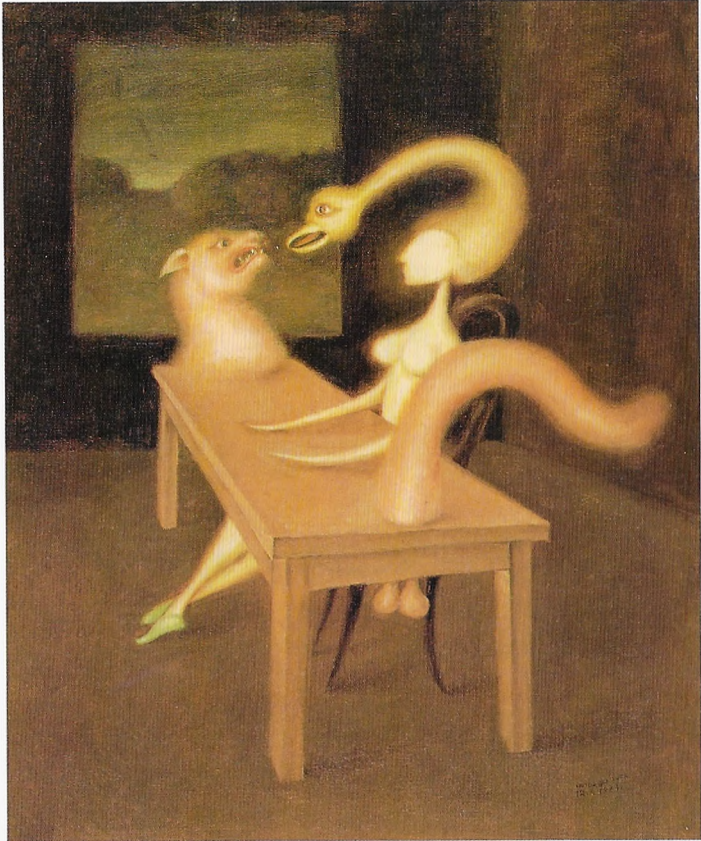
• Archipenko, Gris, Morandi, Nicholson, Picasso

Yumuşak kahverengiler ve toprak tonlarıyla döşenmiş sade bir odadaki yarı mobilya yarı kurt masada, yüzü belirsiz, çıplak bir kadın umarsızca oturmuş, yemek servisi bekler gibidir. Saçı yukarı kıvrılarak masadan çıkan kurt başının karşısına dikilen kuğu boyunlu bir kuşa dönmüştür. Kurtun kuyruğu ve cinsel organları masanın öbür yanındadır. Brauner burada olduğu gibi, kadın, hayvan ve nesnelerin tuhaf melezlerini içeren bir dizi resim yapmıştır. Bu saçma ve düş ürünü fanteziler,

görsel imgelerin mantık ve aklın sınırlamalarından kurtulduğu Gerçeküstücü sanatın gizemli dünyasından fişkırr. Gerçeküstücüler, uyarıcı imgeler yaratmak için bilinçaltını kullanmayı amaçladılar. Romanya'da doğan Brauner daha çok Fransa'da çalıştı. 1931'de *Çıkarılmış Gözüyle Kendi Portresi*'ni yapan sanatçı 1938'de bir bar kavgasında sol gözünü kaybedince bu resmin kehanet içerdiği ortaya çıktı.

● Bellmer, Dalí, Ernst, Magritte, Matta, Tanguy

Victor Brauner. d Piatra Neamtz, 1903. 6 Paris, 1966.

Cazibe. 1939. Tuval üzerine yağlıboya. e54 x y65 cm. Özel koleksiyon

Venüs göğüslerinden birini tutan Cupido'yu öpmek için dönmüş. Sakallı bir Zaman Baba sahnenin üstüne perde çekiyor. "Kıskançlık" başını elleriyle sıkarken maskeli bir figür de üstten sahneyi izliyor. Yarı tüylü hayvan, yarı sürüngen bir kız bir elinde bal peteği, diğeriinde çimeli kuyruğunu tutuyor. Resmin bir tür alegori olduğu açıktır; ama ne hakkında olduğu belli değildir. Bu tuhaf sahneyi kaplayan soğuk ışık ve boyanın düz kullanımı sanatçının tipik üslup özellikleridir. Bronzino'nun yapıtı

doğal duruşları bozuşu, ifadeleri abartışı ve hareketleri vurgulayışı ile Maniyerizm'in güzel bir örneğidir. Döneminin başarılı portre ressamlarından biri olan Bronzino figürlerini çoğunlukla acayip pozlarda betimlemiştir. Sanatçının modelleri genellikle ifadesiz ve soğuktur; izleyicinin bir duygu yakalayabilmek için yakından bakması gerekir.

• Michelangelo, Parmigianino, Pontormo, Vouet

Broodthaers Marcel

Tencere ve Kapatılmış Midyeler

Yüksek bir midye kabukları yığını, denizi çağırıştıran yeşil boyalı reçineyle biraraya tutturulmuş. Midyeler bir yaşam patlamasıyla yukarı yükseliyor gibi görünüyor. Burada, Fransızca'daki "*la moule*" (midye) ve "*le moule*" (kalıp) sözcükleriyle yapılan bir sözcük oyunu söz konusudur. Yapıt, midyenin ulusal yemek olduğu, sanatçının anayurdu Belçika üzerine bir mecazdır; aynı zamanda Belçika burjuvazisini de hicvetmektedir. Sanatçının da en ünlü çalışmasıdır. Broodthaers'in

heykelleri, örtülü anlamları yapıtın kendinden daha önemli olduğu için Kavramsal Sanat olarak sınıflandırılabilir. Öte yandan Broodthaers, vatandaşı Gerçeküstücü ressam René Magritte'den de çok etkilenmiştir. Magritte gibi o da sık sık uyumsuzları yan yana yerleştirmeyi; sözcükleri, gündelik nesneleri ve basılı malzemeyi biraraya getirerek görsel ikilemler yaratmayı seviyordu.

• Beuys, Duchamp, Magritte, Oldenburg, Rauschenberg

Ayrıntılarla dolu bu hareketli resimde sanatçının mesajını anlamamak mümkün değil. Belki daha az belli olan, resmin aynı zamanda sanat ile emek arasındaki ilişkiyi kutlamak istemesidir. Bu nedenle Erken Rönesans dönemi İtalyan ustalarını taklit eden bir üslupla gerçekleştirilmiş. Sanatı emekle birleştirmeye düşüncesi, daha sonra gelişen *Arts and Crafts* hareketinin ana teması olmuştur. Brown Antwerp, Paris ve Roma'da öğrenim gördükten sonra 1845'te

İngiltere'ye yerleşti. Ön-Raffaellocular'la dostluk kurdu; ama onlara katılmadı. Erken Rönesans ressamlarının yalın bakışına geri dönme isteklerini paylaşmasına karşın Brown, salt sanatsal konulardan çok toplumsal konularla ilgilendi. 1844 ve 1845'te Parlamento Binaları için açılan fresk yarışmasına katıldı. Bu yarışmayı kazanamamış, ama Manchester Belediye Binası'nın fresklerini yapmıştır.

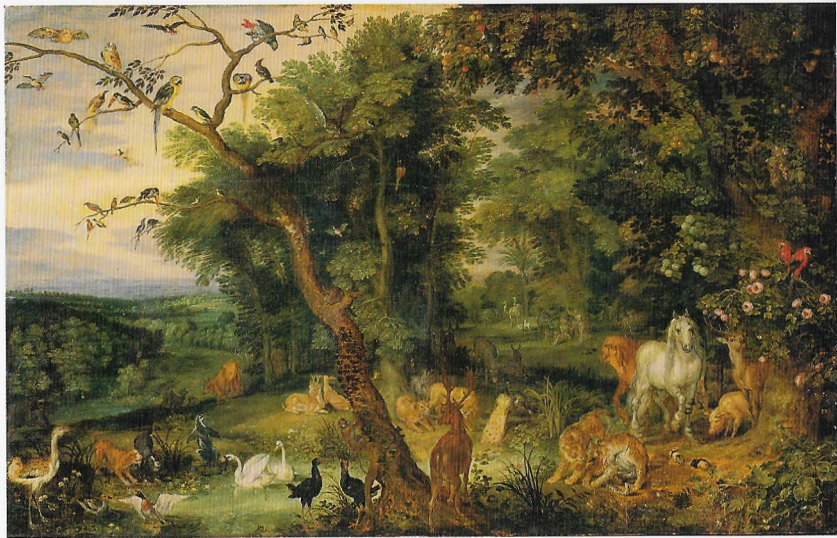
• Burne-Jones, Hunt, Léger, Filippo Lippi, Millais, Rossetti

Canlı, bol bitki ve çiçekle dolu Cennet Bahçesi'nde egzotik ve alışıldık hayvanlar birarada. Bruegel'in buradaki asıl amacı mistik, düşsel bir manzara yaratmaktır. Adem ile Havva figürleri iyice küçültülerek bulundukları ortam vurgulanmıştır. Bitki ve hayvanların seçimi modern göze gülünç gelebilir, ama Bruegel ormandaki bu açıklığa düşsel bir nitelik vermeyi başarmış. Sanatçının doğal çevreye karşı duyarlılığı, 17. yüzyıl Kuzey resminde manzara geleneğinin gelişmesine

katkıda bulunmuştur. Çiçek, manzara ve Cennet Bahçesi resimlerindeki üstün yüzey işçiliği sanatçıya Kadife Bruegel lakabını kazandırdı. Jan, ünlü bir Flaman ressam aileden geliyordu. Babası Pieter Bruegel'dir.

• Bassano, P Bruegel, Hobbema, Patenier, Ruisdael, Savery

Uleyici, köylü bir çiftin düğün şölenine sokuluyor. Resimde bol ayrıntı var: solda şarap testisini dolduran figür, masaya bir kapı üstünde getirilen turtalar ve yemeğe aç gözlerle bakan gayda çalgıcısı. Tümü Bruegel'in köylülerin dünyeviliğini yakalamadaki yeteneğini gösteriyor. Bruegel'in canlı sahnelerine hayat veren, sarhoş, sallanan tipler İtalyan idealizmindeki arındırılmış yetkinliğin tam karşısını oluşturur. Aslında dahi gerçek ve insani olan Bruegel'in gerçek yaşamı

gözlemleyerek yaptığı resimlerdir. Sanatçının, köylülerin eğlencelerine katılmak için kılık değiştirdiği söylenir. Bu nedenle ona Köylü Bruegel lakabı verilmiştir. Oysa tekniği kabalıktan çok uzaktır. Titizlikle uygulanmış ince boya tabakaları büyük bir zenginlik ve renk çeşitliliği yaratır. Pieter Bruegel 16. ve 17. yüzyılda ürünler veren bir ressam ailenin öncüsüdür.

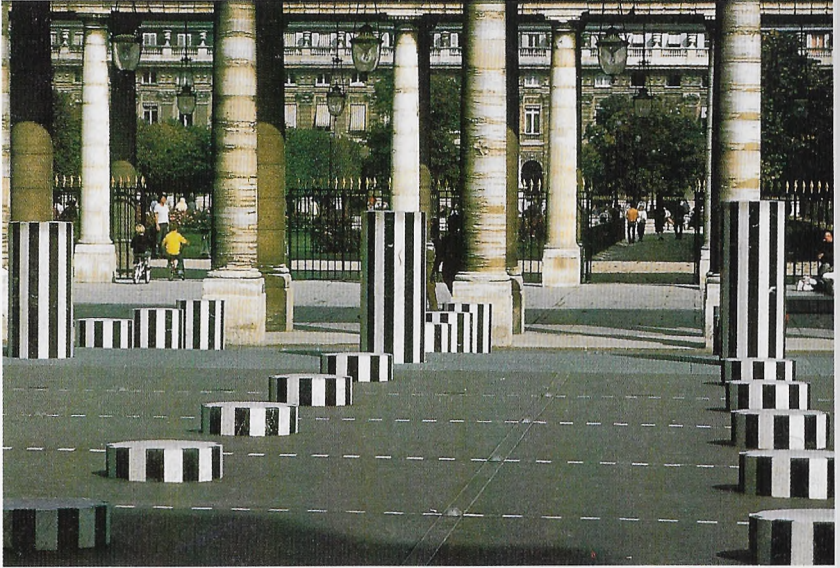
• Bosch, J Bruegel, G David, Ostade

Burada görülen, Paris'teki Kraliyet Sarayı'nın Şeref Avlusu için özel olarak yapılan dev boyutlu, görkemli bir yerleştirmenin yalnızca küçük bir bölümüdür. Her sütun siyah ve beyaz mermer bantlardan yapılmış; merkezdeki meydanda katı ve tekdüze bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Çevresi tarafından belirlenen bu yapıtta Buren, mevcut bir mimari mekânı (Arka planda sütunlar görülüyor) yorumlamaktadır. Fransız Kavramsal Sanat'ının önde gelenlerinden olan sanatçı, anlamın

bağlam tarafından belirlendiğini düşünmekte ve bunu, kendi alameti farikasını (dikey şeritler) çeşitli ortamlarda yeniden yaratarak ortaya koymaktadır. Ne görüşleri ne de anlatım biçimi yıllardır değişmemiş olmasına karşın bir dönemde, hayraklar, yelkenler, taş basamaklar ve duvarlar gibi farklı yüzeyleri de boyamıştır.

Andre, Christo, Judd, Long

Bu zarif resimde kaybolmuş bir şövalyeler ve romantizm çağı yeniden keşfediliyor. Her yerde aradığı mükemmel kadını basit bir dilenci olarak bulan bir kralın öyküsü anlatılmaktadır. Resimdeki en aydınlık figür olan dilenci kız, tannısal bir ışıkla aydınlanmış. Burne-Jones, Sandro Botticelli ve Andrea Mantegna gibi erken Rönesans'ın İtalyan sanatçılarından derinden etkilenmiş, ayrıca birlikte çalıştığı Dante Gabriel Rossetti'den de esinlenmiştir. Ön-Raffaellocular'ın ilk

üyerinden olmasına karşın yapıtları, bu ressamlarla bağdaştırılan pek çok düşüncüyü yansıtır. Burne-Jones'un zengin renkleri, şiirsel konuları ve ayrıntıya gösterdiği özen resimlerine mistik, tinsel bir nitelik kazandırmıştır. O dönemde, William Morris'in İngiltere'yi saran *Arts and Crafts* hareketinin etkisi bu resimde yapıtlarda, kumaşlarda ve merdivendeki motiflerde izlenebilir.

■ Botticelli, Brown, Mantegna, Millais, Rossetti

Sanatçı, bu ürkütücü Kelt manzarasında sıkıntılı, dehşetli figürler yakalamış. Arka planda kalay madeni harabeleri görülüyor. İki kez betimlenmiş çizgili paltolu adamı Burra'nın bir harda gördüğü bilinmektedir. Dövmeli iki figür bir kitaptan doğrudan alıntıdır. Üstte solda seçilen garip, hayaletimsi yüz sanatçının Gerçeküstücülük'e ilgisini kanıtlayabilir. Fransa'da yaşarken bazı Gerçeküstücüler'le tanışmış olmasına karşın Burra, hiçbir zaman ne onlara ne de başka bir

akıma katıldı. 1930'lardaki resimleri George Grosz'lu anımsatır biçimde hiciv yüklü olmaya başladı. Yaşamının sonuna doğru özgün üslubunu geliştirdi. Ünlü yapıtlarının çoğu kadın ve eğlenen insan suluboyalıdır. Bunlar Burra'nın, yaşamı boyunca çok az değişen biraz abartılı ve keskin üslubuyla yapılmıştır.

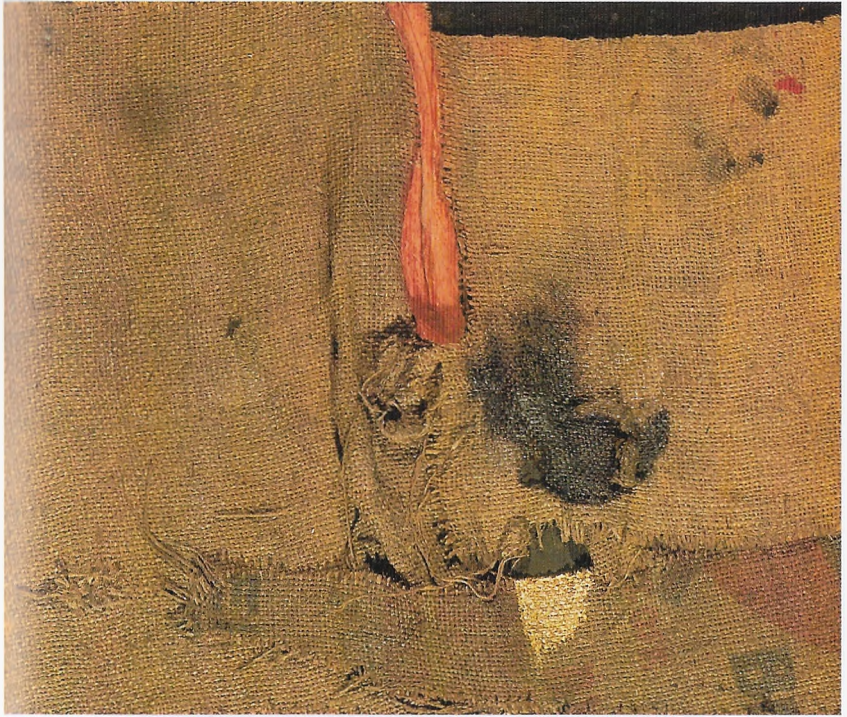
• Boyd, Dall, Grosz, Kitaj, Tanguy

Zamanla aşınmış ve çöp olarak atılmış, yırtılmış, reddedilmiş malzemeler bir araya getirilerek dikilmiş ve boyanmıştır. Bu yapının esin kaynağını, Burri'nin daha önceki yıllarda bir doktor olarak kanlı bandajlar ve belalen yaralarla uğraştığı II. Dünya Savaşı'nda edindiği deneyim oluşturur. Kullanılan malzemenin kabalığı ve yorulmuşluğu güzellik ve bozulma arasında güçlü bir gerilim yaratıyor. Bu resim, savaş sonrasında ortaya çıkan ve geleneksel kompozisyon anlayışını reddedip

yeni malzemelere yönelen soyut bir sanat akımı olan Serbest Biçimli Sanat'ın (*Art Informel*) felsefesini yansıtıyor. Burri'nin yapıtları sanatçının yüzey dokularına ve farklı sanatsal araçlara hayranlığını gösterir. Yanmış ahşap, demir levhalar ve levye ile yakarak delikler açtığı plastik tabakaları kullandığı bir dizi resim, koleksiyoncuların en çok aradığı yapıtlardır.

■ Dubuffet, Fautrier, Riopelle, Stili, Tâpies

Caillebotte Gustave

Penceredeki Genç Adam

Sanatçının küçük kardeşi René sırtı bize dönük olarak, Paris'te Miromesnil Sokağı 77'deki aile evinin penceresinden bakıyor. Büyük taş korkuluk evin içi ile dış dünya arasında güçlü bir ayırım yaratıyor. Bakışımız René'nin bakışını izleyerek aşağıdaki sokağa yöneliyor. İzleyicinin pencere çerçevesinden görülen manzara aracılığı ile resmin içine çekilmesi tabloyu Caillebotte'un en etkileyici çalışmalarından biri yapmıştır. Caillebotte, özellikle Paris ve çevresi görünüşleri ile işçi sınıfının

yaşamına ilişkin görüntülerde uzmanlaşmıştır. Claude Monet, Pierre Auguste Renoir ve Alfred Sisley'nin yakın dostu olan sanatçı, İzlenimciler için sergiler düzenlemekle kalmadı, onların satmakta zorlandıkları tablolarını da satın aldı. Vasiyetinde, içinde 65 İzlenimci tablonun da bulunduğu koleksiyonunu Fransız Devleti'ne bıraktı. Koleksiyon reddedildi; ancak üç yıl sonra 38 tablo kabul edildi.

☛ Bonnard, Cassat, Matisse, Monet, Renoir, Sisley, Vuillard

Gustave Caillebotte. d Paris, 1848. ö Paris, 1894.

Penceredeki Genç Adam. 1876. Tuval üzerine yağlıboya. e80.9 x y116.2 cm. Özel koleksiyon

Hassas dengelenmiş, dönen metal biçimler, bir istakoz sepeti ve parlak renkli stilize bir balık yaratıyor; altta duran dokuz siyah öge ise bir balık iskeletini temsil ediyor. Metal elemanlar birbirinden bağımsız olarak havanın hareketiyle zarıfçe, hafif hafif sallanıyor. Calder deniz imgelerini, farklı hızlarda ve farklı yönlerde sürekli yükselen, düşen ve dönen bir konstrüksiyonun zerafeti ve güzelliği ile birleştirmiştir. Bu yapıttaki hareket ögesi onu, en önemli bileşeni

hareket ya da hareket izlenimi olan sanat yapıtlarını tanımlayan Kinetik Sanat'ın en iyi örneklerinden biri yapar. "Mobil"lerin bulucusu olan Calder ilk mobil'ini 1932'de yaptı. Mobil'lerinin yüksekliği 4 cm ile 5 m'nin üzeri arasında değişir. En yükseklerinden bir örnek New York JFK Havaalanı'nda bulunmaktadır.

■ Lissitski, Miró, Tinguely, Vasarely

Meryem Ana özenle yapılmış kürklü elbisesiyle bir ev ortamında görülüyor. Sanki okuduğu kitabı bebeğini emzirmek için biraz önce kenara koymuş. Tablonun her yanında incelikle gözlemlenmiş ayrıntılar var: arkadaki kasaba görünümü öndeki figürler kadar net ve ayrıntılı, Meryem'in kitabının sayfaları, elbisesinin etek kenarları ve şömine siperi çok ince ayrıntılara kadar betimlenmiş. Sanatçının teknik yeteneği ve yaratıcılığı çağdaşı Jan van Eyck ile karşılaştırılacak denli üstün. Robert

Campin'in kimliği sırlarla doludur. Flamal'dan geldiği düşünülen (yanlış olarak) bir grup yaptın ressamına verilen Flamallı Usta adıyla özdeşleştirilir. Rogier van der Weyden'in de Campin'in öğrencilerinden biri olduğu düşünülmektedir.

• Bouts, Van Eyck, Fouquet, Schongauer, Van der Weyden

San Marco koyunun karşısından görünen sahnede Bucintoro, kentin önemli kutlamalarından biri olan Gökten Gelenin Denizle Evlenme töreni için Bucintoro adlı kutsal teknesi üzerine binmek üzere. Her yıl Hz. İsa'nın doğum yıldönümünde Dük Adriyatik Denizi'ne bir yüzük atardı. Bu olay Canaletto'ya ilham vermiş kentteki festivallerin tüm görkemini göstermek için büyük bir olanak sağlamıştır. Döneminin önde gelen ressamı olan sanatçının yapıtları, özellikle İngiliz

aristokrasisi tarafından çok beğenilmiştir. Canaletto'nun zekice gözlemleyerek yaptığı Venedik kanallarının ve saraylarının tabloları ışltılı ayrıntılarıyla bugün de bu güzel kentin romantik havasını yansıtır. Sanatçı 1746'daki İngiltere ziyareti sırasında, aralarında Warwick Şatosu, Eton College ve Whitehall'un da bulunduğu bir grup manzara resmi yapmıştır.

• Bellotto, Gentile Bellini, Bonington, Guardi, Pannini

Cupido, ölmekte olan sevgilisi Psykhe'yi canlandırmak için henüz kanatlarını kapamadan inip onu kucaklıyor. Bu heykelde odak noktası iki figürün birbirine kenetlenen kolları ve aşk dolu bakışlarıdır. Düzgün bedenleri ve ince kasları tüm masumiyetiyle bir gençlik tutkusu yansıtıyor. Canova'nın heykelleri biçim ve yüzey işçiliğindeki yetkinlik açısından Yeni-Klasikçilik'in iyi bir örneğidir. Ancak sanatçı âşıkların ince mermer derilerinin altında yanan ateşi de ifade edebilmiştir.

Doğduğu kent Venedik'te oldukça tanınmış olan Canova burada birçok anıt, mezar ve heykel siparişi almış; genç sanatçılar için de bir okul kurmuştur. Napoléon savaşları sırasında ganimet olarak götürülen sanat yapıtlarının geri verilmesini talep etmek için papanın elçisi olarak Avrupa'yı dolaşmıştır.

• Bernini, J-L David, Etty, Powers, Prud'hon, Rodin

Caravaggio

Şüpheli Tomas

Aziz Tomas, çarmıha gerilmesinden hemen sonra Hz. İsa'nın yaralarının gerçek olup olmadığını inceliyor. İsa'nın ve üç Havarî'nin başları kompozisyonun odak noktasıdır. Yoğun bir an; Havariler onu izlerken Aziz Tomas alnını iyice kırıştırarak parmağını İsa'nın yarasına sokmuş. Bu şok edici gerçekçilikteki sahne, sert bir ışık-ölge (*chiaroscuro*) ile aydınlatılmıştır; arka plan yoktur. Caravaggio, dönemi için devrimci nitelik taşıyan ve ideali reddeden canlı gerçekçiliği ile ünlüdür. Aziz

ve Havarî figürlerinde çoğunlukla köyiüleri model almıştır. Hatta Meryem Ana figürlerinin birinde model olarak, Tiber Nehri'nden boğulmuş bir fahişeyi kullandığı söylenir. Kişisel ünü şüpheli olan Caravaggio (Başı sık sık derde girerdi) sanatta neredeyse tek başına devrim yapmıştır. Günümüzde bile tablolarındaki güç ve canlılık izleyiciyi şaşırtır.

• Bernini, Hals, Jordaens, Rembrandt, Terbrugghen

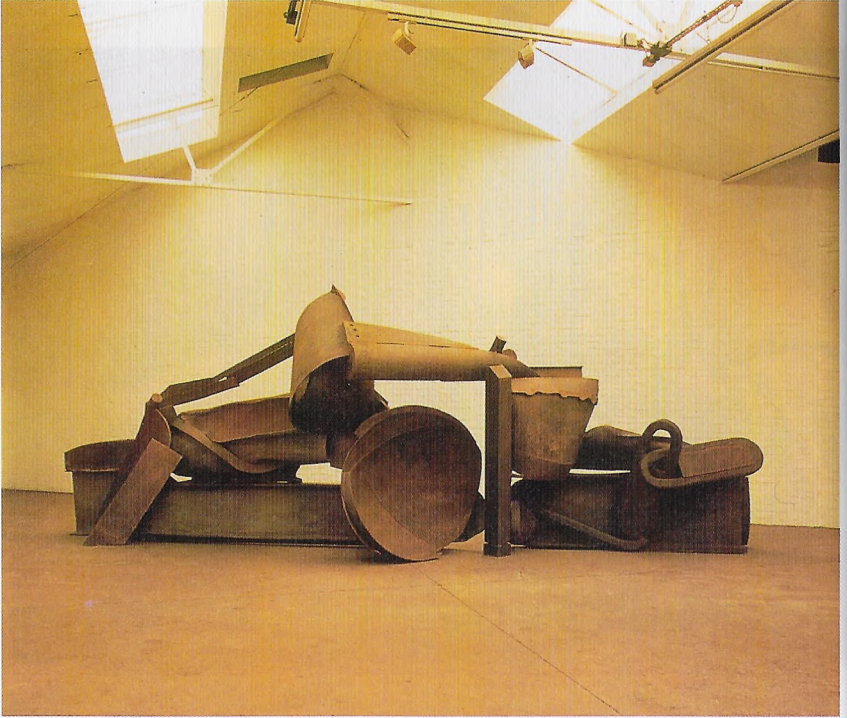
Caro Anthony

Sabinler'in Kaçırılması

Metal biçimlerin bu güçlü ve özgür eklemlenmesi kendine has bir yaşamsallık taşıyor. Dinamik düzlemler biçimi olmayan büyük bir bütünün içinde eniyor. Caro 1960'ta, önceden üretilmiş nesneler kullanarak metal heykeller yapmaya başladı. Endüstriyel nesneleri belli düzenler içinde, adlarının çağrıştırdığı duyguları yansıtacak şekilde (ne denli ilgisiz ya da belirsiz görüne de) yerleştirdi. Kaide ya da tabanı ortadan kaldırarak izleyiciyi heykelle yaklaştırmak istiyordu.

Yapıtlarını yere yayarak ve destekleri heykelin içine katarak izleyicinin heykelin yanına, hatta üstüne kadar gelmesini sağladı. Asistanı olduğu Henry Moore'un tersine malzemelerini olduklarından başka şeylere dönüştürmedi. Kaynaklanmış demir işlerinin üzerinde vida ve cıvataları olduğu gibi bıraktı. Buradaki heykel, günümüzde Washington eyaletinde Seattle'daki Metropolitan Sigorta Binası'nın dışında durmaktadır.

Andre, Deacon, Moore, Serra, Smith

Bu iki hanımın incilerle süslü elbiseleri 15. yüzyıl Venedik soylularının tipik özelliğidir. Balkonda oturan kadın, çevrelerindeki kuş ve hayvanlarla tembelce ilgileniyorlar. Resmin amacı belli değil. Ne bir portredir, ne de bir öyküdür. Büyük olasılıkla onu bir bütün içinde anlamlı kılacak daha büyük bir panodan kesilmiştir. Carpaccio açık bir üsluba sahiptir; ama renkleri öteki bazı Floransalı meslektaşlarınınkindi kadar etkileyici değildir. Floransa'da zemin bulan

entelektüelliğin yerine öyküsel resmi yeğlemiştir. Parlak renkleri, Venedik Rönesans resimlerinin tüm neşe ve coşkusuna sahiptir. Sanatçı büyük bir olasılıkla Gentile Bellini'nin yanında öğrenim görmüş ve Bellini gibi o da, Venedik'teki günlük yaşamı betimlemek için tarihsel ve dinsel konulardan yararlanmıştır.

Alma-Tadema, Gentile Bellini, Canaletto, Giorgione

Ana figür, alçak tavanlı bir odada, manken kafalı, alçıdan bir kadın tenisçi modelidir. Odysseus'un yolculuğunu simgeleyen bir Yunanistan haritasının yanında durur. Arka planda, fabrika resimlerinin yer aldığı bir tuvalin arkasında parlak renklere boyanmış bir koni var. Mantıksızca yan yana getirilmiş bu düşsel imgeler tuhaf bir biçimde rahatsız edicidir, ve tabloyu Metafizik Resim okuluna bağlamaktadır. Carrà ve Giorgio de Chirico tarafından kurulan Metafizik Resim, birbirleriyle ilgisiz,

gizemli imgeler kullanarak büyülü ve çoğu kez tuhaf görüntüler yaratır. Carrà, De Chirico ile 1917'de tanıştı ve onun kapalı yer korkusu uyandıran mekânlara yerleştirdiği manken imgelerini benimsedi. Daha önce Gelecekçi bir dönemden geçen Carrà 1910'da Gelecekçi Bildirge'yi imzalayanlardandı. 1924'ten başlayarak Metafizik Resim'den uzaklaşıp, Erken Rönesans'ın İtalyan ustalarından esinlenen bir gerçekçiliğe yönelmiştir. ● Balla, Boccioni, Brauner, De Chirico, Kahlo, Wadsworth

Carlo Carrà. d Quargnento, 1881. 6 Milano, 1966.

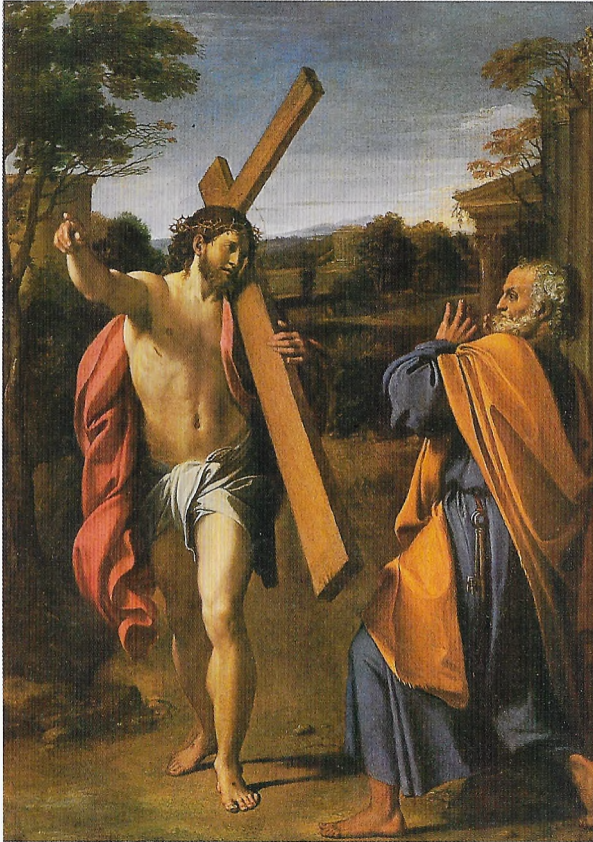
Metafizik Musa. 1917. Tuval üzerine yağlıboya. e65 x y89 cm. Pinacoteca di Brera, Milano

Carracci Annibale İsa'nın Appia Yolu Üzerinde Aziz Petrus'a Görünmesi

Bu eserde, Hz. İsa'nın Aziz Petrus'a çarmıhını taşıırken görünmesi betimlenmiştir. İsa, nereye gittiğini soran azize "Yeni çarmıhı gerilmek için Roma'ya gidiyorum" der. Bu resimde ayrıntılara, özellikle de manzarakakilere büyük özen göstermiştir. Raffaello ve Michelangelo'nun yapıtlarını hatırlatan uyumlu kompozisyon ve güzel figürler, Carracci'nin 17. yüzyıl Roma'sına Klasikçilik ruhunu geri getirme arzusunu yansıtır. Carracci'nin tablosu Doğalcılık'la Klasikçilik'in bir karışımıdır. Bir

mektubunda Correggio'ya ve Tiziano'ya olan hayranlığından söz eder: "Gerçek olmadığı halde gerçeğe benzeyen, yapay ya da zorlama değil doğal olan bu dürtüslüğü ve saflığı seviyorum". Annibale Carracci, kardeşi Agostino ve kuzeni Lodovico ile birlikte, 1595'te Bologna'da önemli bir güzel sanatlar akademisi kurdu Akademi, çoğu 17. yüzyılın Barok Bologna resim okulunu oluşturan pek çok sanatçı yetiştirmiştir.

Correggio, Michelangelo, Raffaello, Reni, Tiziano, Vouet

Annibale Carracci. d Bologna, 1560. ö Roma, 1609.

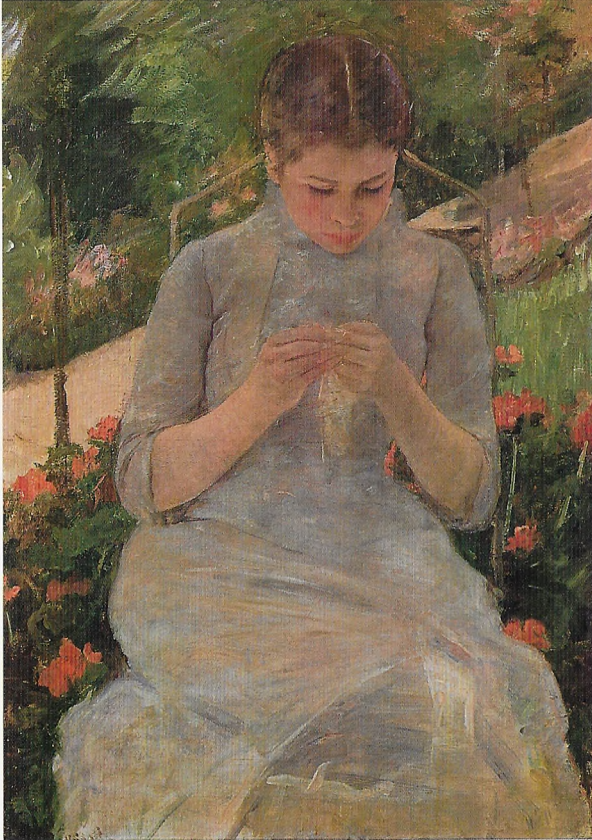
İsa'nın Appia Yolu Üzerinde Aziz Petrus'a Görünmesi. 1601-2. Pano üzerine yağlıboya. e56.3 x y77.4 cm. National Gallery, Londra

Buradaki kadın dikiş dikerken dingin bir anda betimlenmiş. Bu bir portre değil, doğadan aktarılmış olabilecek bir dış mekânda renk ve ışığın karşılıklı etkileşimi üzerine bir çalışmadır. Sanatçının gerçekçi yaklaşımı Pennsylvania Akademisi'nde Thomas Eakins'in atölyesinde çalışmış olmasından kaynaklanır. Cassatt, daha sonraları Avrupa'da, üslubunu derinden etkileyen Edgar Degas ile dostluk kurdu. İzlenimciler'in 1874'teki sergisine katıldı. Amerikalı olmasına karşın Fransız

İzlenimcilik akımının parçası olarak tanımlanan sanatçının yapıtlarının çoğunda, öteki İzlenimci resimlerde rastlanmayan kadınsı bir yumuşaklıkta betimlenmiş çocuklar ve anneler yer alır. Cassatt Japon ahşap baskılarından çok etkilenmiş ve bu alanda yetkin çalışmalar yapmıştır. İzlenimcilik'in Kuzey Amerika'da yaygınlaşmasında rolü büyük olmuştur.

Chase, Degas, Eakins, Hiroşige, Monet, Morisot

Golyat'ın başıyla betimlenmiş bu Davud figürüne güç ve dayanıklılık egemen. O dönemde Floransalılar'ın çok değer verdiği bu nitelikler, bir sapan darbesiyle devri öldüren genç ve cesur savaşçı ile özdeşleştirilmiştir. Resim, festivaller sırasında Floransa sokaklarında taşınmak üzere deri bir kalkan üstüne yapılmıştı. 15.yüzyıl İtalya'sında sanatçılar sık sık bu tür işler yaparlardı. Ancak bunların çoğu, dayanıklı olmaları pözetilmediği için günümüze ulaşmamıştır. Castagno,

güçlü ve kudretli figürleri ile tanınır. Heykelsi resim anlayışını yansıtan bir dizi fresk yapmıştır. Manzara ya da doğayla fazla ilgilenmeyip insan biçimi üzerinde yoğunlaşmayı yeğlemiştir. Bir süre Castagno'nun öğretmenini hunharca öldürdüğüne inanılmışsa da bugün doğru olmadığı biliniyor; ama bu yakışırma sanatçının vahşi doğasından kaynaklanmış olabilir.

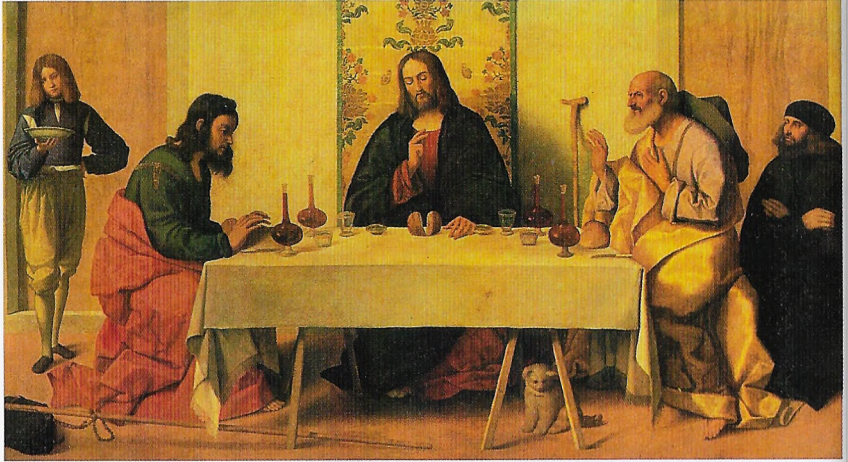
• Botticelli, Donatello, Ghiberti, Ghirlandaio, Signorelli

Sanatçı, dürüst bir kompozisyonla sade bir yemek sahnesine dikkati çekiyor. Hz. İsa'nın arkasında asılı kumaş dışında herşey; masa, cam kaplar ve eşya çok yalın betimlenmiş. Resmin yalınlığı, izleyicinin dikkatini İsa'ya yönelten süslü kumaşla karşıtlık yaratıyor. "Şeref örtüsü" olarak bilinen bu imge Rönesans döneminin öbür Venedik resimlerinde, örneğin Giovanni Bellini'nin çok sayıda yapıtında özellikle de Meryem Ana tablolarında görülür. Dönemin pek çok Venedik

resminde olduğu gibi, burada da renk ve ışık, kompozisyon kadar önemlidir. Uşağın giysisindeki mavi ve yeşil, sağdaki figürdeki sarı ve mor oyunu sanatçının yaratıcı renk duyarlığını yansıtır. Catena bir süre Giorgione ile bir tür ortaklık kurmuş görünmektedir. Ancak yapıtlarında yalnızca Giorgione'nin değil Tiziano ve Palma Vecchio gibi başka Venedikli sanatçıların da etkileri izlenir.

■ Giovanni Bellini, Champaigne, Giorgione, Palma Vecchio, Tiziano

Ufka uzanan bir düzlükte hoş bir kırmızı-beyaz kompozisyon yaratan flamingo sürüsü yavrularıyla dölüyor. Gökyüzünde, bir grup kuş ilmek biçimi yaparak uçuyor. Çalılığın ardında pusuya yatmış bir avcı ve uşağı ateş etmek için uygun zamanı bekliyor. Avcı, doğanın güzelliğini insanın nasıl bir anda yok edilebileceğini gösteriyor. Catlin, flamingoları değişik duruşlarda betimlemeye özen gösterip çeşitlilik ve hareket yaratmış, böylece resmi tekdüzelikten kurtarıp

ona ritim kazandırmıştır. Avukat olan sanatçı daha sonraları portre yapmaya başlamış; uzun yıllar Kuzey ve Güney Amerika Yerlileri arasında yaşamış; birçok Amerikan Yerli'sinin portresini yapmıştır. Yerli kabilelerin korunması için kampanya başlatan öncülerdendi. 1841'de, 300'den fazla oymabaskı içeren "Kuzey Amerika Yerlileri'nin Davranışları..."'nı (*Manners...of the North American Indians*) yayımlamıştır.

■ Allston, Audubon, Bingham, Cole

Cellini Benvenuto

Tuzluk

Bu güzel tuzluk Su'yu ve Toprak'ı temsil eden Neptün ve Ceres figürlerinden oluşuyor. Bacaklarının birbirine dolanması birarada tuz üreten bu ikilinin birlikteliğini simgeler. Cellini ünlü bir kuyumcu, heykeltıraş ve oymabaskı ustasıydı. İmparatorlar, krallar, papalar ve prensler için çalıştı. Bu nesneyi de Fransız kralı I.François için yapmıştır. Yapıtındaki görkem ve zerafet, Maniyerizm'in yetkin bir örneğidir. Maniyerist sanatçıların amacı estetik etkilerle duygu uyandırmaktır. Bunu elde

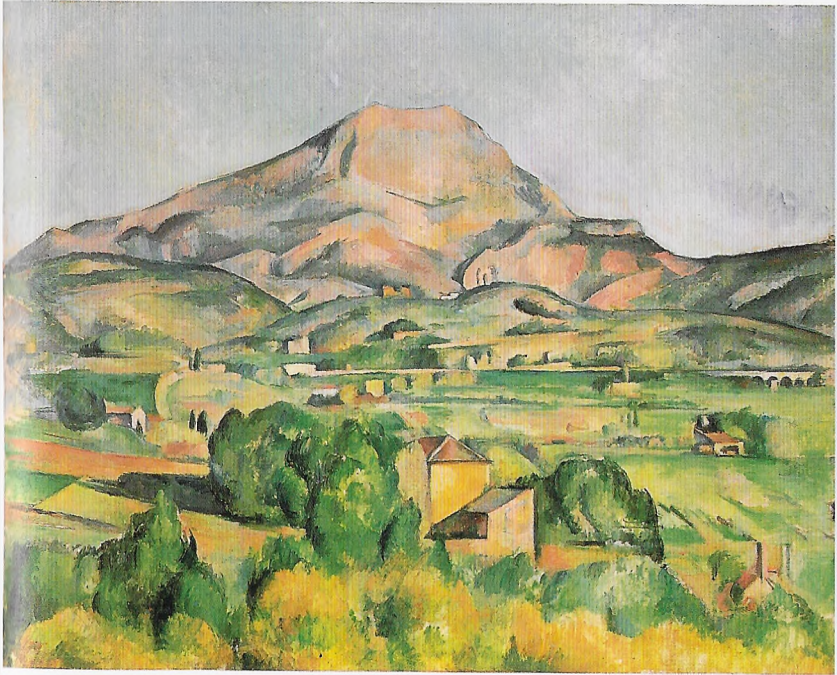
edebilmek için geç 16. yüzyıl sanatçılarının yapıtlarındaki gibi, ince uzun figürler ve sert renkler kullandılar. Yaşamöyküsünü kaleme aldığı için Cellini'nin, papalık mücevherlerini çaldığı gerekçesiyle hapse atılması gibi anılar içeren fırtınalı yaşamı hakkında çok şey bilinmektedir. Cellini'nin madalya, kadeh ve çakı gibi küçük boyutlu yapıtları ne yazık ki eritilmişse de, büyük boyutlu çalışmalarının pek çoğu günümüze ulaşmıştır. Clouet, Giambologna, Parmigianino, Rosso Fiorentino

Fransa'nın güneyindeki bu dağ morlar, maviler, sarılar ve kırmızılar oluşturuyor. Cézanne, renk tonlarını ışık ve gölgeyle değiştirmek yerine doğrudan renkleri değiştirmiş. Dağ ve çevresindeki arazi, geometrik biçimlere ve renk alanlarına indirgenmiş. Sonuçta ortaya gerçeğe sadık değil, ama ışık-gölge etkileşimiyle tonlama ve hacim kazanan bir resim çıkmış. Cézanne "Poussin'i doğayı kullanarak yeniden yapmak" istediğini söylemişti. Bunu, Klasikçilik'in biçim duyarlılığı ile

doğrudan doğadan çalışmayı birleştirerek başarmıştır. Doğduğu kent olan Aix-en-Provence'a yakın Sainte Victoire Dağı, Cézanne'ın en sevdiği konuydu. Bu dağ yaşamı boyunca defalarca betimlemiş, giderek daha indirgenmiş resimler üretmiştir. Doğayı basit geometrik biçimlere indirgeyişi ve çarpıcı renk kullanımı, ilkeri yıllarda Kübistler'i ve Fovistler'i etkilemiştir.

• Braque, Derain, Hodler, Picasso, Poussin, Vlaminck

Basit ahşap evlerden ve ahırlardan oluşan bir kasabanın üzerinde iki fantastik figür uçuyor. Adamın eli kadının göğsünü nazıkçe avuçlamış. Âşıklara benziyorlar, belki de evlenebilmek için kaçıyorlar. Renk alanlarıyla boyanmış, naif ve sevimli kasaba, ahşap çitleri ve sıcak renkleriyle Chagall'ın peri masallanna ve fanteziye ilgisini gösteriyor. Rusya doğumlu sanatçının imgeleminin çoğu erken yaşlarda içinde bulunduğu Yahudi folklorunun etkilerini yansıtır. Gerçeklerle düşleri renkli

kompozisyonlarda birleştiren, hem incelmış hem çocuksu bir üslubu vardır. Devlet belli bir sanat anlayışını kabul ettiğinden Rusya'yı terk etmek zorunda kalan Chagall ABD ve Fransa arasında gidip geldi. Çok üretken bir sanatçıydı: Mozaikler, sahne dekorları ve halılar tasarlamıştır. Aralarında Paris Operası ve New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi gibi yapıların bulunduğu pek çok kamu binasında yapıtları yer almaktadır.

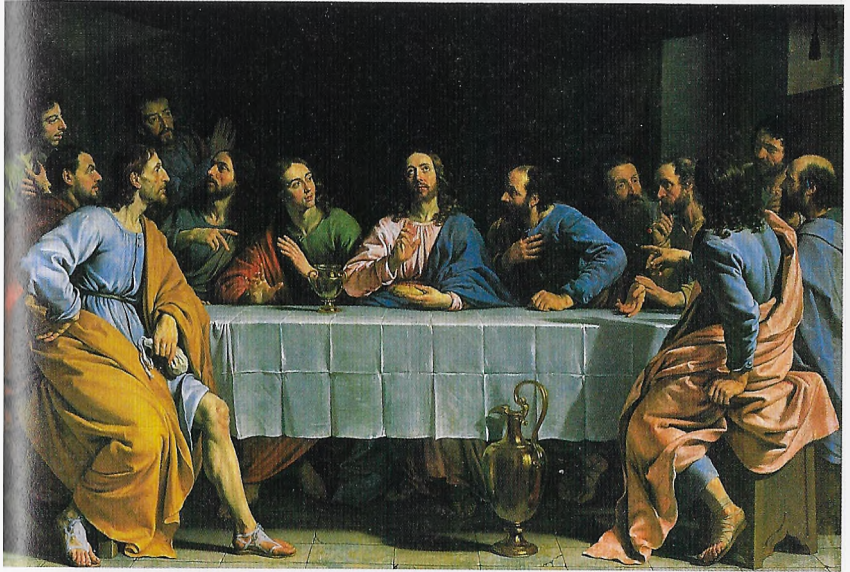
☛ Goncharova, Hodgkin, Rodin, Soutine, Utamaro

Hiz. İsa, Havariler'e aralarından birinin yakında ona ihanet edeceğini söylüyor. Sahnede gizemli bir hava egemen. Resimdeki tek ışık pencereden geliyor ve arkadaki duvarı ancak aydınlatıyor. Böylece figürler kablartma gibi görünüyor, öykü ve gerilim vurgulanıyor. İsa ekmeği kutsarken, Havariler sözcük kullanmadan duygularını belirtiyor. Kıvrımlı giysilerin zengin renkleri, masa örtüsünün ritmik kat yerleri izleyiciyi resmin üzerinde yönlendiriyor. Champaigne çağdaşı olan

İtalyan Barok sanatçıları gibi dramatik sahneler betimlemedi, ama bu yapıtından yansıyan ağırbaşlı, dizginlenmiş duygular yoğun ve güçlüdür. Aslen Flaman olan Champaigne sonradan Fransız vatandaşlığına geçti; Fransız kralı XIII. Louis'nin sarayında portre ressamı olarak çalıştı. En ünlü yapıtlarından biri Kardinal Richelieu'nün gerçek boyuttaki resimidir.

☛ Catena, G David, Domenichino, Guercino

Konu basittir: Genç bir kadın çocuğa okuma öğretiyor. Sanatçı sade bir üslupla iki figür arasındaki güçlü duygusal bağı aktarmış. Arka planda çok az ayrıntı var. Kalın boya tabakaları halinde tizlikle uygulanmış fırça vuruşları derinlik ve kütesellik yaratıyor. Belirli bir zamana ait olmayışıyla Jan Vermeer'in yapıtlarını anımsatan sakin bir resim bu. Ciddiyet ve sessizliğin büyüsunü yalnızca dolabın anahtarı bozuyor. Chardin, 18. yüzyıl Fransa'sında ünlü bir tür resmi ve ölüdoğa

ressamıydı. Duygusalığa kaçmayan, basit kompozisyonları duygu yüklüdür; dingin ve dengeli tonlamalarıyla ince bir biçim anlayışı içerirler. Yapıtları 20.yüzyılda, neredeyse soyut özellikleri nedeniyle yeniden beğeni kazanan Chardin, döneminin en büyük ölüdoğa ressamı olarak kabul edilmektedir.

De Hooch, Lancret, La Tour, Metsu, Vermeer

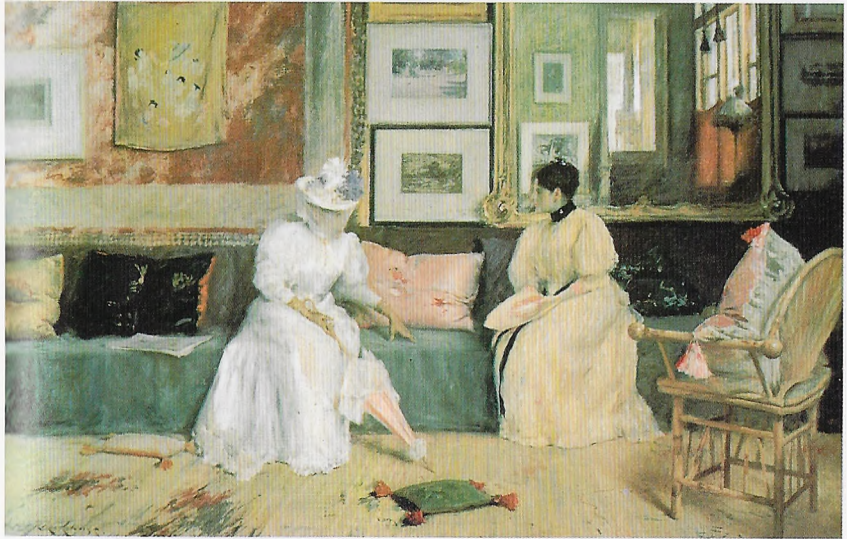

İkili kadın divanda oturmuş sohbet ediyorlar. Odayı, sanatçının parlak renklerine açık tonlar veren gün ışığı doldurmuş. Bu, özellikle kurgulanmamış, tipik bir günlük yaşam sahnesidir. İzlenimciler gibi Chase de çevresindeki dünyayı serbest fırça vuruşları ve pastel renklerde betimlemiştir. Konularının resmî olmayışı ve onların yansıtışındaki enerji bir Kuzey Amerika niteliği olabilir; ama kesinlikle Avrupalı bir üslupla uygulanmışlardır. Chase, uzun ve etkin sanat yaşamı

boyunca Kuzey Amerika'da çalıştı. Özellikle, ressam James McNeill Whistler'dan etkilendi ve bir süre bu sanatçının düz, dekoratif üslubunu benimsedi. Hatta 1885'te Londra'da ona rastladığında Whistler'ın bir portresini yaptı. Chase öncelikle portreleri, manzaraları ve buradaki gibi günlük yaşam resimleriyle ünlendi. Ayrıca, çok etkili bir öğretmendi.

● Cassatt, Manet, Sargent, Tissot, Whistler

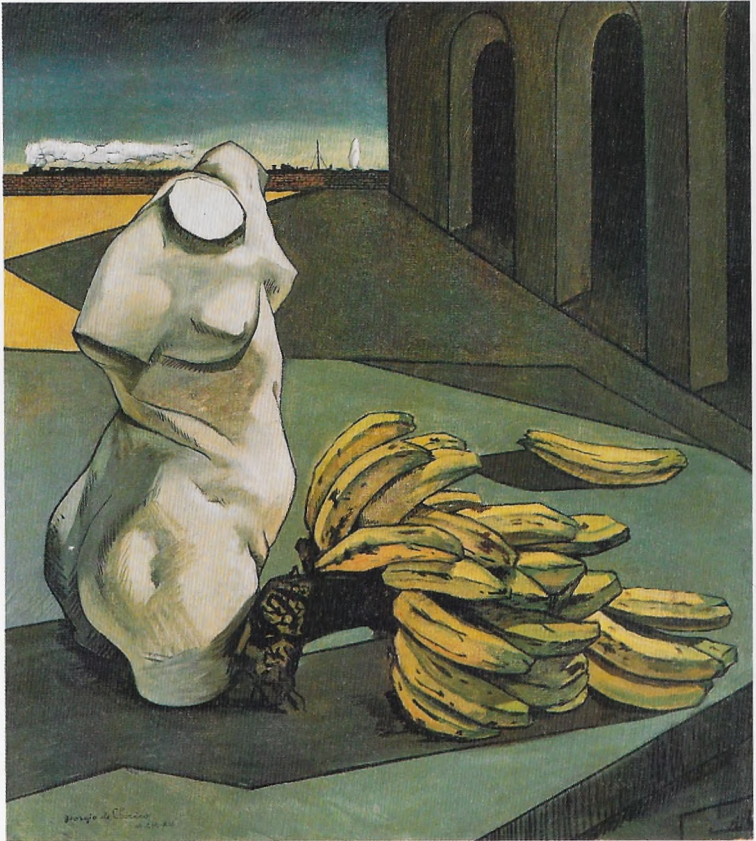
De Chirico Giorgio

Şairin Tereddüdü

Bir arkadın önünde bir muz yığını ve alçıdan Klasik bir kadın *torso*'su duruyor. Ufuk bir duvarla belirlenmiş. Bunun arkasında uzaklaşmakta olan bir tren seçiliyor. Böyle bir nesne grubu rastlantısal ve saçma görünebilir, ama her birinin simgesel bir anlamı vardır: Alçı model insani, muzlar erotizmi, tren ise yolculuğu simgelemektedir. Bu garip imgelerin dış hatları sert çizgilerle vurgulanmıştır. Resmi kaplayan ürkütücü ve antısal gölgeler de yapıta güç ve gizem katmaktadır. De

Chirico ve Carlo Carrà düşsel ve gizemli imgeleriyle tanınan Metafizik Resim akımını kurmuşlardır. Bilmecemsi, düşsel resimleri döneminin Gerçeküstücüler'ini çok etkileyen De Chirico 1925'ten başlayarak daha geleneksel bir üslup benimsemiştir. Son yapıtları arasında portreler, sahilde atlar ve ölüdoğalar bulunmaktadır.

■ Carrà, Dali, Delvaux, Magritte, Tanguy, Wadsworth

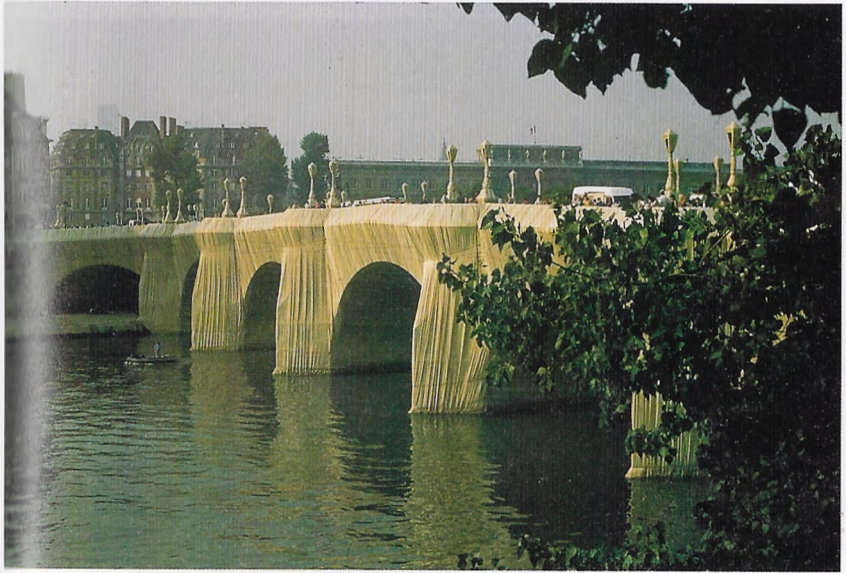

Giorgio de Chirico. d Volo, 1888. ö Roma, 1978.

Şairin Tereddüdü. 1913. Tuval üzerine yağlıboya. e94 x y106 cm. Tate Gallery, Londra

Çevresel heykelsel Christo tüm dünyada nesneleri paketlenmesiyle ünlenmiştir. Buradaki heykelsi yapıtını, Paris'in en önemli simgelerinden biri olan Pont-Neuf'ü (Yeni Köprü) kalın tuval bezi ve halatla paketlenerek oluşturmuştur. Yapıtının geçici olarak bir sanat yapıtına dönüştürülmesi heyecan verici, yeni bir heykel yaratma yöntemi idi. Christo, köprüyi kumaşla kaplayarak, halkın dikkatini yapının heykelsi ayrıntılarına çekmiş, aynı zamanda görkemli ve gizemli bir güzellik yaratmıştı. Bu uygulama ayrıca tarihsel anıtların

korunmasının önemini de vurguluyordu. Christo'nun çalışmaları, nesnelere yeni ve farklı bir açıdan bakmayı önmektedir. Tanıdık nesneleri değıştirme anlayışı, 1960'ta kurulan Yeni Gerçekçilik (*New Realism*) akımının tipik bir özelliğidir. Bulgaristan'da doğan Christo 1964'te New York'a yerleşmiş ve daha sonra Amerikan vatandaşı olmuştur. 1976'da, California tepelerini aşan 40 km uzunluğundaki beyaz bir kumaştan yaptığı, *Uzayan Çi* adlı yapıtını gerçekleştirdi. ■ Gentile Bellini, Buren, Hiroşige, Klein, Long

Church Frederick

Vahşi Doğada Alacakaranlık

Güneş, geride, geniş bir nehrin üstünde yansıyan kan kırmızısı ve turuncu bir gökyüzü bırakarak batıyor. Eğri büküğü ağaç dalları arka planın üzerinde birer iskelet gibi görünüyor. Frederick Church doğanın gücünü tüm görkemiyle ortaya koymuş. Thomas Cole'in tek öğrencisi olan Church kompozisyonlarında insan figürüne yer vermeyip en saf haliyle doğa üzerinde yoğunlaşmayı yeğlemiştir. Yaşadığı New England'ı inceledikten sonra uzaklarda dramatik ve panoramik manzarlara araştırmaya koyuldu. O dönemde

alışlagelenin tersine Avrupa'ya gitmedi; bunun yerine enine ve boyuna Amerika kıtasını keşfe çıktı. Meksika'daki yanardağları, Güney Amerika'daki tropikal ormanları, And Dağları'nın karla kaplı zirvelerini ve Labrador'un buzdağlarını betimledi. Eldeğmemiş doğa harikalarını şaşırtıcı bir ustalıkla kaydetti; örneğin farklı doğal biçimleri farklı dokular kullanarak resimledi. Yapıtlarındaki destansı görkem ve soyluluk, Romantik akımın ideallerini temsil eder.

☛ Cole, Friedrich, Grimshaw, Martin, Turner

Frederick Church. d Hartford, CT, 1826. ö New York, NY, 1900.

Vahşi Doğada Alacakaranlık. 1860. Tuval üzerine yağlıboya. e126.6 x y101.6 cm. Cleveland Museum of Art, Cleveland, OH

Ozgün konumunda, Floransa'daki Santa Trinità Kilisesi'nin yüksek altarını bezeyen bu resim tefekkür ve bağlılığı esinlemek için yapılmıştı. Meryem Ana ve Çocuk İsa meleklerle çevrelenmiş, süslü bir tahtta oturuyor. Alta, sakallı dört peygamber de tefekkür içinde bir arkaddan dışarı bakıyor. Resmin yalınlığı ve altın fazlalığı, karanlık kilisede daha kolay görünmesini sağlıyordu. Meryem'in giysisindeki ince altın çizgiler katı Bizans üslubunu hatırlatıyor; ancak

sanatının figürleri bir tür üç boyutlu mekâna yerleştirmesi bir yüzyıl sonra Rönesans döneminde ortaya çıkacak gelişmelere işaret ediyor. Cimabue'nin kökeni belirsizdir. Pisa Katedrali'nin apsisindeki büyük mozağin bir parçası olan görkemli Aziz John figürü ile tanınır. Cimabue'nin, insan biçimini betimleyişindeki doğallığı geliştiren Giotto'nun öğretmeni olduğu söylenir.

■ Campin, Duccio, Giotto, Lochner

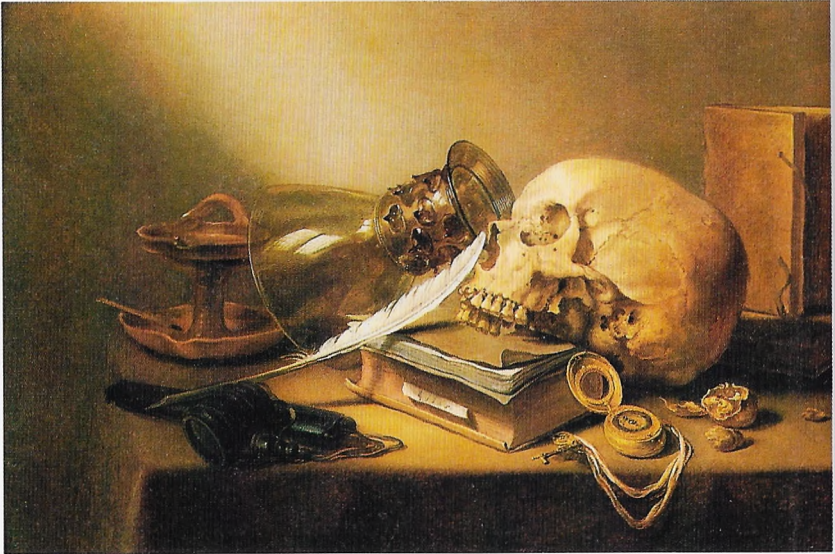
Cimabue. 1272'de Floransa'da etkin. ö Floransa, 1302.

Santa Trinità Madonnası. yak1260/80. Pano üzerine tempera. e223 x y385 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Bu acayip nesne düzenlemesine bir insan kafatası egemen. Üstlerinden yalıyarak geçen güneş ışığıyla yumuşak tonlar alan nesneler açık kahverenginin nüanslarıyla boyanmış. Claesz Felemenk'te bu tür ölüdoğalarıyla ün kazandı. Bu resimlerde neredeyse tek rengin tonlarıyla betimlenen nesneler mistik bir uyum duygusu verir. Ana tema dünyevi yaşamın geçiciliğidir. Kafatası ölümü, devrilmiş bardak akıp gitmekte olan yaşamı, saat zamanın sürekli akışını simgeler. 17.

yüzyılda Felemenkli ressamlar gündelik nesneleri hayal güçlerini kullanarak betimlemeyi seviyorlardı. Yapıtlarında ahlaksal değerler yoktu, ama o dönem için açık, simgesel anlamlar taşıyorlardı. Günümüzde bu resimler daha çok saf ustalık gösterilerinden dolayı beğenilmektedir.

■ Hals, De Heem, Kalf, Ruysch, Snyders

Claude Lorrain

Apollon'a Adaklı Manzara

En görkemli, geniş sahne Klasik manzara resminin en iyi örneklerindendir. Güçlü yataylar ve dikeyler kullanılarak titizlikle kurgulanmıştır. Işık ve gölgeli alanlar izleyicinin ilgisini sahnenin içine çeker. Sanatçı o dönemde Roma taşrasının ağırbaşlı görkemini yakalamış. Yeşil, mavi ve kahverengilerden oluşan dengeli bir paletle zarif bir görünüm yaratmıştır. Mitolojiye göre Psykhe'ye bir eş bulmaya yardımcı olması için Apollon'a adak sunan baba ve

beraberindekiler bu görüntüye raslantıyla girmiş gibidir. Claude Lorraine Fransızdı, ama uzun ve verimli yaşamının büyük bölümünü Roma'da ve çevresinde geçirdi. Sanatçının kırsal manzaraları ve şiirselliği 18. ve 19. yüzyıl İngiliz manzara ressamlarının en büyük esin kaynağı oldu. J M W Turner buradaki resmi gördüğünde betimlemenin ötesinde olduğunu söylemişti.

☛ Allston, Constable, Cozens, Poussin, Turner

Çıplak sanatçı gözlerini izleyiciye dikmiş; öyle ki izleyici bakışını kaçırma zorunluğu hissediyor. Sanatçının omuzlarında değişik türde çok sayıda kuş duruyor. Clemente'in kaligrafik bir dizi büyük kendi portresinin ilki olan bu resim sanatçının kendini keşfetmeye ve teşhir etmeye duyduğu neredeyse erotik dürtüyü ortaya koymaktadır. Figür dışavurumcu bir üslupta yorumlanmış. Kuşlar ise öznenin ve hayal gücünün aklı üstünlüğünün simgesidir. Bu yapıt, büyük boyutlu

dışavurumcu figüratif resimlerde ifadesini bulan Yeni-Dışavurumculuk (*Transavanguardia*) akımının bir örneğidir. 1970'lerin sonlarına doğru Clemente ve öteki İtalyan Yeni-Dışavurumcular'ı figüratif resmi yeniden canlandırdılar. Bu tutum, bir anlamda, sanat dünyasında yıllardır egemen olan non-figüratif Soyut-Dışavurumculuk'a bir tepki olarak değerlendirilebilir.

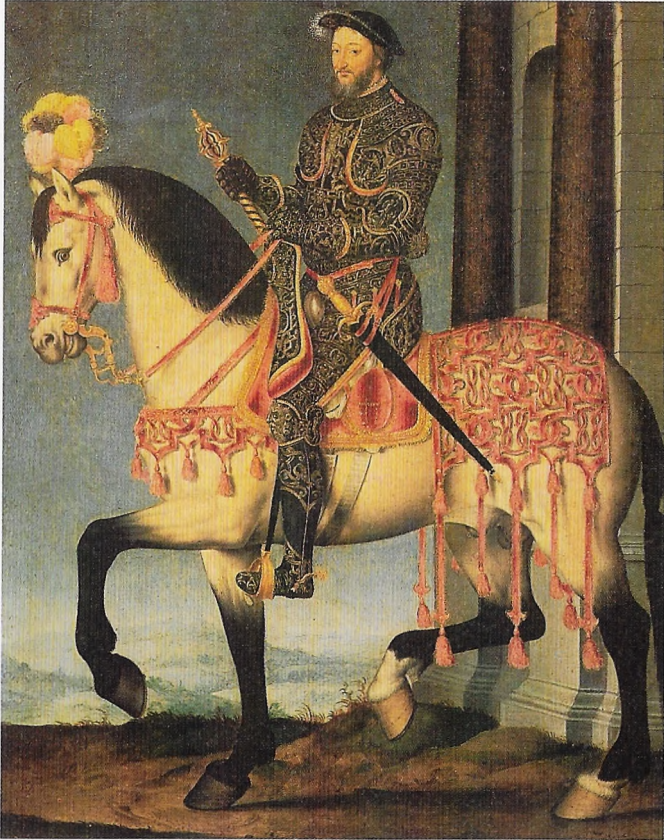
■ Baselitz, Dürer, Kiefer, Kirchner, Pollock, Schiele, Schnabel

Çok süslü bir atın üstünde, aynı derece süslü bir zırh giymiş olan Fransız kralı I.François biraz dalgın bir ifadeyle bakıyor. Gözlem ve ayrıntı tekniğindeki gücüyle tanınan Clouet burada da kralın giysilerindeki karmaşık bezemeyi, özellikle de diz ve dirseklerindeki başlıklarla kol ve göğsündeki figürleri şaşırtıcı bir gerçeklikle betimlemiş. Clouet velinimetine sadakatini yalnızca onu, giysisindeki tüm inceliklerle resimleyerek göstermekle yetinmemiş; geniş bir krallığa hükmettiğini

de vurgulamak için kralı ve atını uzayıp giden bir manzara önündeki tepeye yerleştirmiş. Sanatçı pek çok kraliyet portresi yapmıştır. Dört Fransa kralının (I. François, II. Henri, II. François ve IX. Charles) saray ressamı olmuş; resmî portreleri ve çarpıcı çizimleriyle büyük ün kazanmıştır.

Van Dyck, Van Eyck, Géricault, Holbein, Lawrence

Sonbaharın sıcak renkleri ile yıkanan bu sarp tepede küçük figürler, ezici boyutlardaki kütesel kayaların ortasında bir daire oluşturmuş. Sanatçı, doğanın her ayrıntısını vermeye büyük özen göstererek Amerika'nın el değmemiş doğasının huşu veren genişliğini yansıtıyor. Bu resim, James Fenimore Cooper'ın "Mohikanlar'ın Sonuncusu" adlı romanından bir sahneyi göstermektedir. Cole, Hudson İmağı Okulu'nun önde gelen ressamlarından sayılmaktadır. Çoğunlukla New England çevresinde çalışan bu grup, el değmemiş, özellikle

de Avrupalı eli değmemiş nehir ve dağ görüntülerini seviyordu. Cole resimlerine dinsel ve ahlaksal anlamlar yüklemeyi amaçlamıştır. Bir keresinde, "vahşi doğa Tanrı'dan bahsetmek için en uygun yer" diye yazan sanatçının Anglikan olduktan sonra yapıtları giderek daha dinsel duygular yüklendi. Cole, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya gittiye de, bu ülkelerden pek etkilenmedi. Resimlerinde duygulu ve görkemli, güçlü bir romantik nitelik vardır.

☛ Allston, Bierstadt, Church, Cozens, Friedrich

Bir ıslan kanal havuzunu açmaya uğraşırken yardımcıları
nırmayı akıntıda sabit tutmaya çalışıyor. Gümüş rengi
uygulamaları ve zengin renkleriyle bu resim doğanın
uzeliğini ve güzelliğini kutlamaktadır. Constable kırsal
alanlara sevgisini belki de öteki tüm manzara
resimlerinden daha çok ortaya koymaya çalışmış;
spontane renk kullanımı ve hızlı fırça vuruşlarıyla bir
anmenin geçici atmosferini yakalayabilmiştir. Ancak bu
noktasal boy a uygulamasının ardında dikkatle kurulmuş

bir yapı vardı. Constable 1799'da Kraliyet Akademisi'ne
girmiş, meslek yaşamının ilk on yılında İngiltere'de hiç
resim satamamıştı; oysa Fransa'da resimleri büyük bir
heyecanla karşılanmıştı. Sanatçının manzaraları Fransız
manzara resmini çok etkilemiş; hızlı fırça işçiliği ve
bilinçli ışık kullanımı İzlenimciler'e esin kaynağı
olmuştur.

Corot, Daubigny, Hobbema, T. Rousseau, Ruysdael, Turner

John Constable. d East Bergholt, 1776. ö Londra, 1837.

Havuz, yak1824. Tuval üzerine yağlıboya. e102 x y142 cm. Thyssen-Bornemisza Vakfı Koleksiyonu, Madrid

Ölmek üzere olan Binbaşı Pierson'un cansız bedeni komutanları tarafından taşınıyor. Öfkeli siyah hizmetçisi düşmana ateş ediyor. 1781'de Jersey'de İngilizler'in işgalci Fransızlar'a karşı koyuşu betimleyen bu çok dramatik sahne simetrik düzenlenmiş, temizlikle aydınlatılmış ve çok ayrıntılı resmedilmiş. Copley, bayrakları tepede dalgalanan ülkesine hizmet ederken ölen genç bir askerin kahramanlığını renkli bir biçimde belgeliyor. Sanatçı önceleri, modellerinin ruhunu

yakalayabilen, titiz üslubuyla tanınan bir portre ressamı olarak çalışmaya başladı. 1774'te ABD'den ayrılarak İngiltere'ye yerleşti ve tarihsel konular ressamı oldu. Copley, Binbaşı Pierson'ın tablosunda olduğu gibi, yakın tarihe ait konuları, çoğunlukla Klasik konulara has bir yaklaşımla betimleyen ilk ressamlardan biridir.

David, Delacroix, Uccello, West

Pullar, gazete kupürleri ve birbirleriyle ilgisi olmayan bazı nesneler ahşap bir kutu içine yerleştirilmiş. Bu yaygın öğelerin bulunduğu kutu, tüm dünyayı anlatan bir mecazdır. Aynı zamanda, araştırma yapmayı körükleyen ve nostaljik hisler uyandıran bir meraklar hazinesidir. Eskiden süslü ve güzel olan nesnelerin parçaları büyülü ve düşsel bir biçimde bir araya getirilmiştir. Bu, Cornell'in yıllarca yaygın beğeni kazanmasının da nedeni olan dahiliğidir.

"Birleştirilenlerin" rasgeleliği sanatçının Gerçeküstücülük'ün akıldışılığına duyduğu ilgiyi yansıtır. Yine de buradaki gibi, nesnelerde bir düzen ve ölçü duygusu da vardır. Cornell, kendi yapıtları hakkında birgün şöyle demişti: "Çocukluğun geçmişte kalan öğelerinin içinde değişime uğradığı gölge kutuları, şişirsel tiyatrolar ya da düzenlemelerdir."

Blake, Brauner, Rauschenberg, Schwitters

Corot Jean-Baptiste-Camille

Ville d'Avray

Bu zarif manzarada yumuşak pastel tonlar ve tüy gibi ağaçlar sabahın erken saatlerinin düşsel, ciyli atmosferini canlandırıyor. Gölde solgun, gümüşü bir gökyüzü yansıyor. Soldaki evlerin üstünde parlayan güneş Corot'nun yağlıboya desenlerindeki İtalyan yapılarını anımsatıyor. Sanatçının babası 1817'de Paris yakınındaki Ville d'Avray'de bir kır evi satın aldı; resimdeki kasaba burasıdır. Uzun meslek yaşamı boyunca Corot bu bölgeyi görüntülemeyi sürdürmüştür. 19. yüzyılın en büyük manzara ressamlarından biri olan ve

yapıdan bütün bir yüzyıla yayılan Corot birçok ressamdan etkilenmiş, kendisi de kuşaklar boyunca ressamları etkilemiştir. Akademik geleneğe bağlılığı ile açık ve taze bakışı "Klasik manzara ressamlarının sonuncusu ve İzlenimciler'in ilki" olarak tanımlanmasına yol açmıştır. Gerçekten de, son dönem yapıtlarının özellikleri Alfred Sisley ve Claude Monet'nin resimlerinde de görülür. Corot'nun 3000 dolayında resim yaptığı tahmin edilmektedir. ■ Boudin, Claude, Daubigny, Monet, Pissarro, Sisley

Jean-Baptiste-Camille Corot. d Paris, 1796. ö Paris, 1875.

Ville d'Avray. yakı1867/70.Tuval üzerine yağlıboya. e65 x y49 cm. National Gallery of Art, Washington DC

Hz. İsa bu resmi kutsal bir ışıkla aydınlatıyor; bu öyle parlak bir ışık ki ayakucundaki kadın gözlerini örtmek istemiyor. Sahnenin asimetrik kompozisyonu hareket dolu. Çobanın asası izleyiciyi kompozisyonun içine, oradan da üstteki meleklerle yöneliyor; onlar da bebeğe işaret ediyorlar. Çoşku dolu bu resim Correggio'nun geç üslubunun tipik bir örneğidir. Yapıttaki hareket ve öyküsellik 17. yüzyıl Barok üslubuna işaret eder. En çok kilise tavan ve kubbelerine

yaptığı resimlerle tanınan Correggio izleyiciye Cennet'in görkemini arama duygusu vermek istiyordu. En güzel yapıtlarından biri Parma'daki S. Giovanni Evangelista Kilisesi kubbесinin içine yaptığı, dönen figürlerden oluşan fresktir. Correggio, yaşamının büyük bölümünü, en ünlü ressamlarından biri olduğu Parma'da geçirmiştir.

• Carracci, Caravaggio, Elsheimer, Parmigianino

Correggio (Antonio Allegri). d Correggio, yak1489 ö Correggio, 1534.

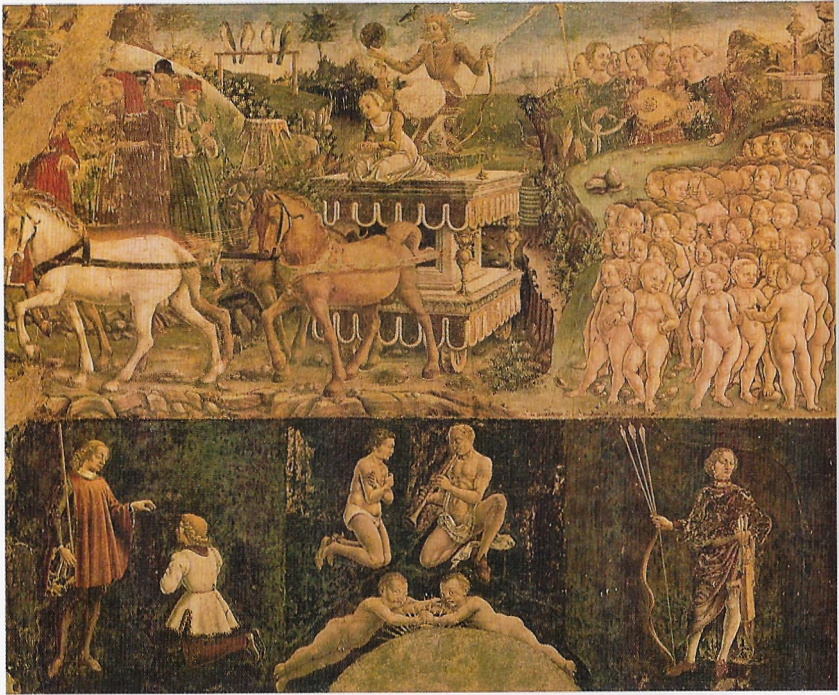
İsa'nın Doğumu. 1530. Pano üzerine yağlıboya. e188 x y256 cm. Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

Mayıs ayı. Saray mensuplarına, meleklerle ve soylulara hükmeden Güneş tanrısı Apollon bir savaş arabasının üzerinde oturuyor. Altaki çıplaklar astrolojideki İkizler burcunu simgeliyor. Bu sahne, Dük Borso d'Este'nin Ferrara'daki sarayının Aylar Salonu'ndaki 12 fresklik diziden biridir. Cossa öteki ressamlarla birlikte, sarayın yıl boyu etkinliklerini astrolojik imgele ve tanrısal figürler kullanarak anlatmakla görevlendirilmişti. Bu fresk parlak renklerle, Cossa ve çevresindeki diğer

ressamların biraz gerçekdışılık taşıyan tipik üslubuyla yapılmıştır. Dönemin Floransa sanatında önemli olan perspektif ilkeleri burada kullanılmamıştır. Cossa'nın düke bir mektup yazarak söz konusu fresk dizisi için yeterince para almadığından şikayet ettiği bilinmektedir. Bunun ardından sanatçı Ferrara'dan ayrılmış ve geri kalan yaşamını Bologna'da geçirmiştir.

● Limbourg, Mantegna, Piero della Francesca

Mayıs 1854'te Courbet, önemli bir sanat koleksiyoncusu ve hamisi olan Alfred Bruyas'ın davetlisi olarak Montpellier'e geldi. Sanatçı bu resimde kendisini, evsahibi, hizmetçisi ve köpek tarafından yolda karşılanırken, bastonu ve sırt çantasıyla betimlemiştir. Yalnız bir gerçekçilik ve dürüstlikle resmedilen konusu nedeniyle bu yapıt 1855'te Paris Dünya Sergisi'nde sergilendiği zaman büyük tartışma yaratmıştır. Kısa sürede Courbet, akademik resmin zincirlerinden

kurtulmuş yeni bir sanat türünün galibi ilan edildi. Edebi konulardan uzaklaşıp çevresindeki doğaya yönelmesi Édouard Manet ve öteki İzlenimciler'i çok etkiledi. Bir kilise için yaptığı resme melekler eklemesi istendiğinde, "Ben hiç melek görmedim. Gösterin, çizeyim" dediği söylenir.

☛ Daubigny, Manet, Millet, T. Rousseau

At üstündeki bir gezgin ve refakatçısı, Fransa Alpleri'nde bir geçitten geçiyorlar. Üzerlerinde asılı duran kaya ve Aiguille Verte'nin karlı, sivri zirvesinin anıtsallığı iki figürü iyice küçük ve önemsiz kılıyor. 1776-79 arasında Cozens, Alpler'den geçerek İsviçre'den İtalya'ya gitmiş; bu görkemli dağlardan çok etkilenmiştir. Melankolik ve şiirsel bir ressam olan sanatçının sınırlı renk paleti, mekânın büyüklüğünü ve doğanın aşılamazlığını aktarabiliyor. Cozens, 18. yüzyıl

İngiliz manzara ressamlarının en yeteneklilerinden sayılmaktadır. J M W Turner ve John Constable üzerinde büyük etkisi olmuştur. Constable onun "doğaya dokunabilen en büyük dahi" olduğunu iddia etmişti. Cozens neredeyse yalnız suluboya kullanarak manzaralar yapmıştır; yalnızca iki yağlıboya resmi olduğu bilinse de bunlardan biri kayıptır.

• Church, Constable, Friedrich, Martin, Turner

Kanatçı buzlu camdan yapılmış kaplar koleksiyonu ile bir kent manzarası oluşturmuş. Nesne izleyicide hem bıldık hem yabancılık hisleri uyandırmak üzere düzenlenmiş. Cam raf her evde bulunabilir. O rafta sahibi için anlam taşıyan ama izleyiciye hiçbir şey ifade etmeyen nesneler duruyor olabilir. Altta, sağ ve soldaki iki büyük kap strüktürü taşıyor ve kompozisyona şaşırtıcı bir simetri ve sağlamlık kazandırıyor. Etkisi o denli dengelidir ki

kompozisyonun tümü bir Yunan tapınağı hissi verir. Cragg endüstriyel nesnelerle düzenleme konusunda uzmanlaşmıştır. Yapıtları gerçeklikle hayal arasındakiini araştırır. Kompozisyonları sık sık tüketim olgusunu anımsatır, ancak çoğunlukla zarif bir şiirsellik duygusu ve ölüdoğanın güzelliğine duyarlılıkla düzenlenmiştir.

■ Bourgeois, Caro, Deacon, Morandi, Smith

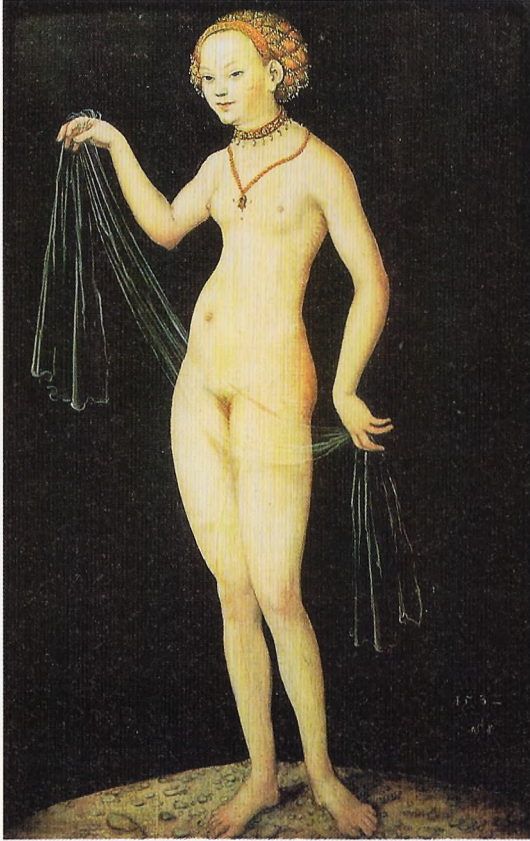
Cranach Lucas (Yaşlı)

Venüs

Üstünde yalnızca çok mücevherli bir saç ağı ve kolyeler bulanan Venüs, şeffaf bir tülü cilveyle tutarak baştan çıkarcı bir ifadeyle izleyiciye bakıyor. Bedeni idealize edilmiş; çünkü sanatçılar o dönemde çok seyrek olarak canlı kadın model kullanabiliyorlardı. Öyküsel sahneler ya da mitolojik tanrıçalar dışında genellikle çıplak kadınlar betimlenmiyordu. Cranach'ın döneminin Klasik yaklaşımına uymayıp neredeyse ilkel çıplaklar betimlediği görülmektedir. Bu resimde dinsel değil, mitolojik bir

konunun seçilmesi belki de sanatçının hamisinin Protestan olmasındandır. Cranach hakkında, Protestan Almanya'da etkisinin yaygın olması dışında, fazla bilgi yoktur. Aniden ortaya çıkmış gibidir. En iyi yapıtlarını uzun meslek yaşamının ilk yıllarında gerçekleştirmiş, daha sonraları saray ressamı olarak rahat bir yaşam sürmüştür. Yaşlı Lucas diye tanınır; çünkü onun geleneklerini ve üslubunu sürdüren bir sanatçı ailenin öncüsüdür.

• Baldung, Dürer, Grünewald, Leighton

Yaşlı, Lucas Cranach. d Kronach, 1472. ö Weimar, 1553.

Venüs. 1532. Pano üzerine yağlıboya. e25 x y37 cm. Städelches Kunstinstitut, Frankfurt

Bu huzur dolu kırsal görüntü akşamın altın parlaklığına bürünmüş. Kompozisyonun her ayrıntısına nüfuz etmiş sıcak ışık, Cuyp'un Meindert Hobbema gibi resimci arkadaşlarının soğuk mavi ve yeşillerinden farklı olarak, güçlü bir etki yaratıyor. Rasgele yerleştirilmiş gibi görünen hayvanlar gerçekte, üstlerindeki ışık-gölge oyununu yansıtabilmek için sanatçı tarafından çok iyi düşünülmüştür. Cuyp, 17. yüzyıl Felemenk manzara ressamlarının en önemlilerinden biri sayılır. Doğayı

yakından inceleyen Jacob van Ruisdael ve Jan van Goyen'den etkilenmiştir. Özellikle, doğduğu yer olan Dordrecht ve çevresinde yaptığı nehir ve kasaba görünümüleriyle hayranlık uyandırmıştır. Cuyp'un manzaraları ilk kez geç 18. yüzyılda İngiliz koleksiyoncular tarafından takdir görmüş ve satın alınmıştır. O zamandan beri İngiliz sanatı üzerinde ölçülemeyecek oranda etkisi olmuştur.

■ Bierstadt, Claude, Daubigny, Van Goyen, Hobbema, Ruisdael

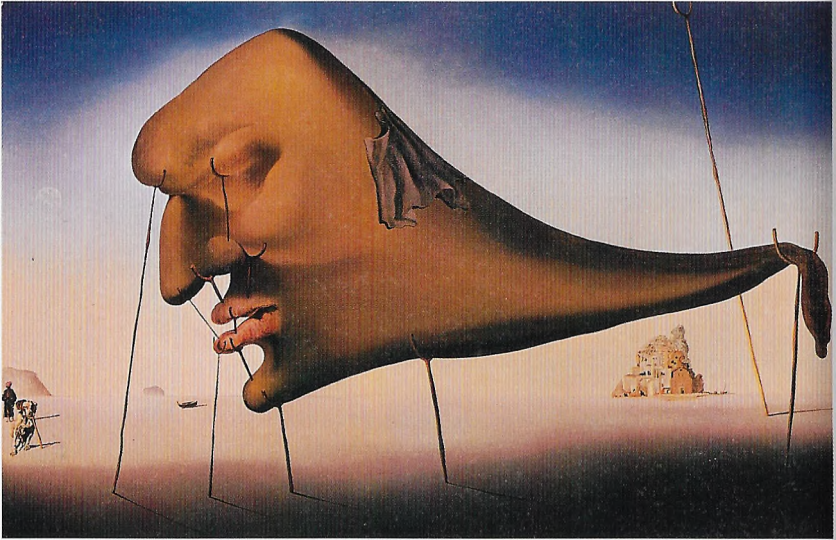

Uygunun bu fantastik yorumunda, düşsel imgelerin önünde yalnızca düş görenin başı yer alıyor. Figürün incelikle dengelenişi, desteklerden birinin düşmesiyle düş görenin uyanacağını gösteriyor. Bu da uyku halinin narinliğini ortaya koyuyor. Dalí'nin ayrıntılara gösterdiği titiz özen bir aşırı-gerçeklik havası yaratıyor. Gerçeküstücü akımın bir üyesi olarak sanatçı, yapıtlarında saçma düşüncesine ve bilinçaltının rolüne önem vermiştir. Dalí, Sinema tarihinin en önemli

yapıtları arasında sayılan *Un chien andalou* (Bir Endülüs Köpeği) ve *L'Âge d'or* (Altın Çağ) gibi filmlerde yönetmen Luis Buñuel ile birlikte çalıştı. Sık sık halkın tepkisini çekse de Dalí'nin üzü ve sanata katkısı tartışılmazdır. Paris ve New York'ta çalışan sanatçı 1955'te, birçok garip ve harika resmini çizdiği sevgilisi Gala ile anayurdu İspanya'ya yerleşti.

■ Bosch, Bellmer, Brauner, Delvaux. Kahlo, Magritte, Tanguy

Bu sakin doğa resminde bir çohan köpeğiyle birlikte bir kural havuzunun yanında ineklerini güdüyor. Kaymak gibi düzgün bir yüzey işçiliği ve soğuk renkler kullanılmış. Bu düşsel manzaranın canlılığı Daubigny'nin doğayı yakından gözlemlemesinden kaynaklanmaktadır; gerçekten de sanatçı yerinde bulunanın tam bir eskizini yapmıştır. Daubigny açık havada resim yapan ilk sanatçılardandır. Bu yöntemlerde İzlenimciler tarafından benimsenerek en uç

noktasına dek geliştirilecektir. Daubigny, doğrudan doğadan betimlenmiş basit, kırsal resimler yapan Barbizon Okulu'nun üyelerindendi; ancak manzaraya nostaljik bir hava katması, yakın arkadaşı Camille Corot'dan etkilendiğini gösterir. Corot'nun dehasının daha sonra İzlenimciler'e ulaşmasına Daubigny'nin görüşleri yardımcı olmuştur.

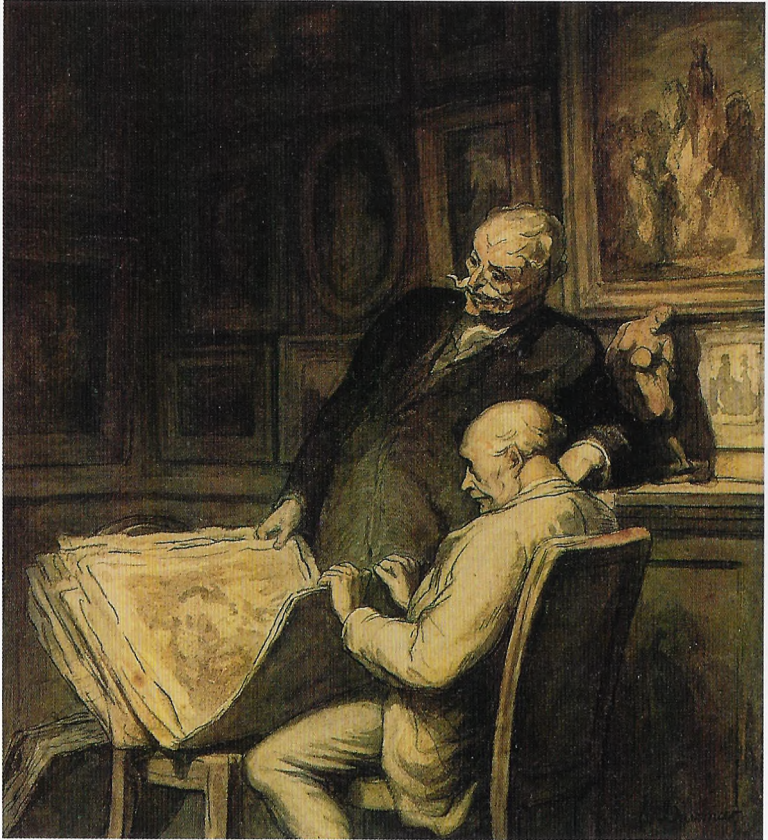
● Bingham, Boudin, Constable, Corot, Pissarro, T Rousseau

İki yaşlı bey bir sanat galerisinde bir dosya içindeki baskıları inceliyorlar. Bilgili görünmeye çalıştıkları açıkça anlaşılıyor. Bu resim, Daumier'nin tablolarını yeni zengin orta sınıfa satamamasına acı bir eleştiri olabilir. Üstün bir yergi ustası olan sanatçı, bir karakteri tek bir kalem dokunuşuyla ifade edebildi. Dönemin önde gelen kişilerini hicveden portreleri kadar politik konulardaki yorumlarıyla da tanınmıştır. Daumier ender görülen bir yeteneğe sahipti: tek bir resimle yüzlerce

sözcüğün anlattığını anlatabilirdi. Aynı zamanda iyi bir ressam ve heykeltıraştı. 4000'den fazla taş baskı karikatürü Edgar Degas gibi sanatçılar tarafından toplanmıştır. Bunlar, Japon kaligraflarının yapıtlarıyla kıyaslanabilecek düzeyde yetkin serbest el çalışmalarıdır.

■ Degas, Hogarth, Hokusai, Toulouse-Lautrec, Utamaro

Honoré Daumier, d Marsilya, 1808. ö Valmondois, 1879.

Baskı Koleksiyoncuları, yak1878. Kâğıt üzerine mürekkep ve suluboya. e32 x y35 cm. Victoria and Albert Museum, Londra

Bu resim Kitabı Mukaddes'ten bir bölümü anlatıyorsa da tüm karakterler sanatçının döneminin giysileri içinde. Giysilerin ince süslemeleri çok keskin bir doğrulukla betimlenmiş. Resmi ısmarlayanlar, kompozisyonun her iki yanında dizleri üstünde bitimlenen misafirler olarak sahneye dahil edilmişler. O dönemde Felemenk'te sanat hamilerini resmin içinde, çoğunlukla altar panosu önünde diz çökmüş göstermek oluyordu. David'in zengin renk kullanımı ve ayrıntılara

gösterdiği titizlik 15. ve erken 16. yüzyılda Kuzey resminin tipik özellikleridir. Dönemin ünlü ustalarından olan sanatçının yapıtları tekrar tekrar taklit edilmiştir. Özellikle Hz. İsa'nın yaşamından gündelik sahnelerle tanınmış, manzara resimlerinde de üstün yeteneğini göstermiştir. Brugge kentinde gerileme yaşandığında bile, David'in atölyesi başka ülkelere yapıt göndererek başarılarını sürdürüyordu.

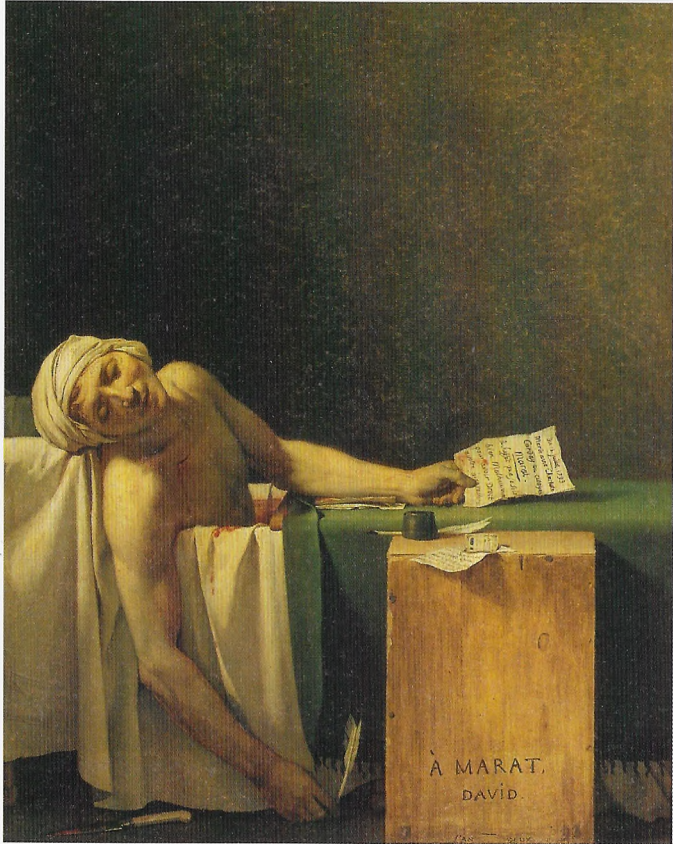
• Bouts, Bruegel, Van Eyck, Van der Goes, Memling

Fransız Devrimi'nin en tutkulu liderlerinden biri olan Jean-Paul Marat, David'in arkadaşıydı. Banyosunda bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu resim onun ölümünü gösterir. David cinayeti anlatmak için yalnızca en önemli öğeleri kullanmış: cansız beden, kanlı yara, cinayet aleti ve katilin eve girmesine olanak sağlayan mektup. Bu ayrıntılar parlak ışık ve buna karşılık oluşturan düz, koyu renk arka planla vurgulanmış. David bir önceki kuşağın süslü Rokoko üslubuna karşı

çıkarak Klasikçilik ideallerine dönüştürme öncülüğü etmiştir. Bunlar, gerçekçilik, güçlü bir kompozisyon duygusu ve boyanın temiz kullanımıdır. Sanatçı aynı zamanda politika alanında da etkin bir devrimciydi. XVI. Louis'nin idamı için oy kullandı. Birçok kez resmini yaptığı Napoleon'un destekçisiydi.

Canova, Delacroix, Géricault, Ingres, Powers, Prud'hon

Jacques-Louis David. d Paris, 1748. ö Brüksel, 1825.

Marat'nın Ölümü. 1793. Tuval üzerine yağlıboya. e128.3 x y165 cm. Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüksel

Biçim, çizgi ve derinliğin bu güzel ilişkisinde belirsiz renkler ve şekiller birarada. Bağımsız öğeler, düz renkler ve kesin şekillerden oluşturulan soyut bir bütünün içinde kristalize edilmiş. Bunlar izleyici gözünü, yumurta çırpıcısının köşeli hareketlerini izleyerek tuval üzerinde hızla gezinmeye yönlendiriyor. Çalışmalarının çoğunda Kübik üslubun parçalanmış şekillerinin etkisi görülür; ancak Davis bunları tutkuyla sevdiği cazın canlı ve çlgün müziğiyle geliştirmiştir.

1927 ve 1928'de yaptığı "Yumurta Çırpıcısı" dizisinde yumurta çırpıcısı, pervane ve bir çift lastik eldiven biçimini temel almış, Amerikalı bir sanatçının 10 yılda yarattığı ilk soyut kompozisyonları oluşturmuştur. Davis çağdaş Amerikan yaşamını konu olarak almış ve benzin istasyonundan manzaraya kadar herşeyi betimlemiştir.

• Braque, Feininger, Nicholson, Picasso

Deacon Richard

Sudan Çıkmış Balık

Bu heykelin konstrüksiyonu açıkça ortadaysa da (Bükülmüş ahşabın katları arasından tutkal akıyor; bütünü yüzlerce perçin birarada tutuyor) şişkin, şeritli strüktürü, çöl rüzgarında kurumuş bir iskelet gibi organik bir biçimi anımsatıyor. İngiltere'de 1980'lerin heykeltci kuşağından olan Deacon da bu kuşağın öteki sanatçıları gibi günlük yaşamdaki nesnelere ilgi duymuştur. Yapılarında tekne inşası ya da havacılıktaki konstrüksiyon tekniklerini kullanmıştır. Heykelleri uzay

çizimleri gibi, mühendislik yapılarını hatırlatan çerçeveleri izleyerek, kapları anımsatan biçimler belirleyen yüzeyler oluşturur. Beden de sanatçının sürekli kullandığı bir motiftir. Genellikle oda boyutlarındaki bu heykellerinde, göğüs kafesinden cinsel organlara kadar birçok beden bölümü yer alır. Deacon'un biçimleri özel bir anlam içermekten çok, kuşkusuz her izleyici için farklı olan imge, duygu ve anıları çağırıştır.

► Bourgeois, Calder, Cragg, Serra, Smith

Richard Deacon. d Bangor, 1949.

Sudan Çıkmış Balık . 1986/7. Lamine ahşap. e350 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC

Karantacı izleyiciyi gizlice bir prova stüdyosuna sokuyor. Önünde birlikte karanlıkta saklanıp, ince ve kıvrak hareketlerini, genç balerinlerin zarif bedenlerini izliyoruz. Degas dansçıları alışılmamış açılardan ve bakış açılarından betimlemiştir. Kompozisyon tamamen rastlantısal görünür: En sağdaki figür tuvalin kenarında kesilmiş, merdivende ayaklar görünüyor, sanki oysam bir-iki saniye daha beklese başka bir dansçı daha resme girecekmış gibi. Tablo pastel boyanın canlı ve hızlı

dokunuşlarıyla gerçekleştirilmiş; bazı bölümler neredeyse taslak halinde. Soğuk renk tonları ve resmî olmayan üslup izleyiciyi ferahlatıyor. Degas'ın esas ilgisi balerinlere değildi; onu, soyut biçimlerin hareketi ve renklerin zarif uyumu büyülyordu.

• Hiroşige, Laurencin, Toulouse-Lautrec, Utamaro, Whistler

IX. Louis'nin İngiltere kralı III. Henry'ye karşı elde ettiği tarihi zaferi gösteren bu tablo o kadar canlı ki neredeyse savaş çığlıkları duyuluyor. Büyük boyutlarına karşın resim yoğun bir kompozisyona sahip. Dönen figürler kitlesi dikkati, beyaz atı üstündeki Louis'nin bulunduğu merkeze yönlendiriyor. Sıcak renkler kullanılarak büyük bir tutkuyla yapılmış bu resim, kendini erken 19. yüzyıl Fransız sanatına egemen olan katı Klasikçilik'ten kurtarmaya çalışan Delacroix'nın

romantik yaklaşımını yansıtıyor. Sanatçı, Peter Paul Rubens'in renkleri ve serbest fırça vuruşlarının yanı sıra John Constable ve Richard Parkes Bonington'un manzaralarından da esinlendi. 1855 Paris Dünya Sergisi'nde tek bir mekânda 36 tablosu yer aldı. Günlükleri, 19. yüzyılın ilk yarısında Paris'in sosyal, entelektüel ve sanat dünyası üzerine canlı yorumlar sunar.

► Bonington, Constable, Copley, Gericault, Rubens, Uccello

Soyut görünen bu kompozisyonda dönen renk beldazonları ve diskleri kâğıdın yüzeyinde lirik bir düzen oluşturuyor. Yakından bakınca sağda Eiffel Kulesi, solda bir uçağın kanatları ve pervanesi seçilebiliyor. Bunlar, Manş Denizi'nin Louis Blériot tarafından 1909'da ilk kez uçakla geçilişini kutlamak için gökyüzünde uçan şekillerle birleşiyor. Bu suluboya çalışma Basel Sanat Müzesi'nde bulunan aynı adlı büyük kolaj için bir ön taslaktır. Delaunay, renk kullanımını geliştirip,

hayalinden ürettiği biçimler kullanarak somut dünyayla hiçbir ilişkisi olmayan, tümüyle soyut resimler yaptı. Müzikle yakın bağları olan bu üslup, ozan Guillaume Apollinaire'in önerdiği bir terim olan Orfizm ile tanımlanmıştır.

■ Klee, Kupka, Marc, Nash, Seurat, Signac

Venüs, ay ışığıyla aydınlanan bir şehirde uyuyor; bir iskelet ile bir terzi mankeni başında bekliyor. Rüyasında Ölüm'ün baştan çıkarıcılığı görüyor. Belki de bu resmi rahatsız edici yapan genç kadın güzelliği ile ölümü, arzu ile dehşeti birleştirmesidir. Rüyanın ve bilinçaltının esinlendirdiği böyle garip, çoğu kez güzel imgeler, Delvaux gibi Gerçeküstücüler'in özelliğidir. Delvaux önce İzlenimcilik'i, ardından da Dışavurumculuk'u uyguladıktan sonra Gerçeküstücüler'e

katıldı. Bu akımın doruk noktasına vardığı II. Dünya Savaşı sonrasında sanat çevrelerinde aranan bir isim oldu. 1939'da gezdiği İtalya'da Roma mimarlığından çok etkilendi. Titizlikle betimlenmiş binaların önüne yerleştirdiği güzel, çoğu kez çıplak genç kadınların düşsel görüntüleriyle tanınır.

De Chirico, Cranach, Dalí, Kahlo, Magritte, Tanguy

Bu resmi, aynı ince figürün üç görüntüsü oluşturuyor. Elbisenin kıvrımları ve ağaç gövdeleri, düz yollarla bölgeyerek kompozisyonun dikey çizgilerini vurguluyor. Denis, Paul Gauguin'in dışavurumcu renk ve ritim kullanımını benimseyen Nabiler adlı grubun üyesidir. 20 yaşındayken yaptığı şu saptama çağdaş resmin anahtarı sayılmaktadır: "Unutmayın ki bir resim, bir savaş atı, çıplak bir kadın ya da bir öykü olmadan önce, belli bir düzende bir araya getirilen renklerle kaplı bir yüzeydir".

Sanata bu bakış açısı zamanla soyutun yolunu açmıştır. Buradaki resim de Denis'nin kompozisyonun konudan daha önemli olduğuna olan inancını kanıtlamaktadır. Ancak, Denis daha sonraları, konunun büyük önem taşıdığı dinsel resimleri canlandırmaya çalışmış ve 1939'da dinsel sanat tarihi üzerine bir kitap yayımlamıştır.

■ Bonnard, Gauguin, Maillol, Mucha, Vallotton, Vuillard

Thames Irmağı üzerindeki bir noktada parlak renklerle dans ediyor. Uzakta Kule Köprüsü'nün tanınmış silüeti görülüyor. Sanatçı sahneyi cesur lekeler halinde uygulanmış asal renklerden oluşan bir gökkuşağına dönüştürmüş. Renk kullanımı perspektifi bozup, resmin yüzeyine nabız gibi atan bir nitelik kazandırmış. Sanatçının spontane fırça vuruşları İzlenimciler'in tekniğini yansıtır. Derain rengi resmin konusu yapmış; konu çevresiyle neredeyse ilgilenmemiştir. Benzer

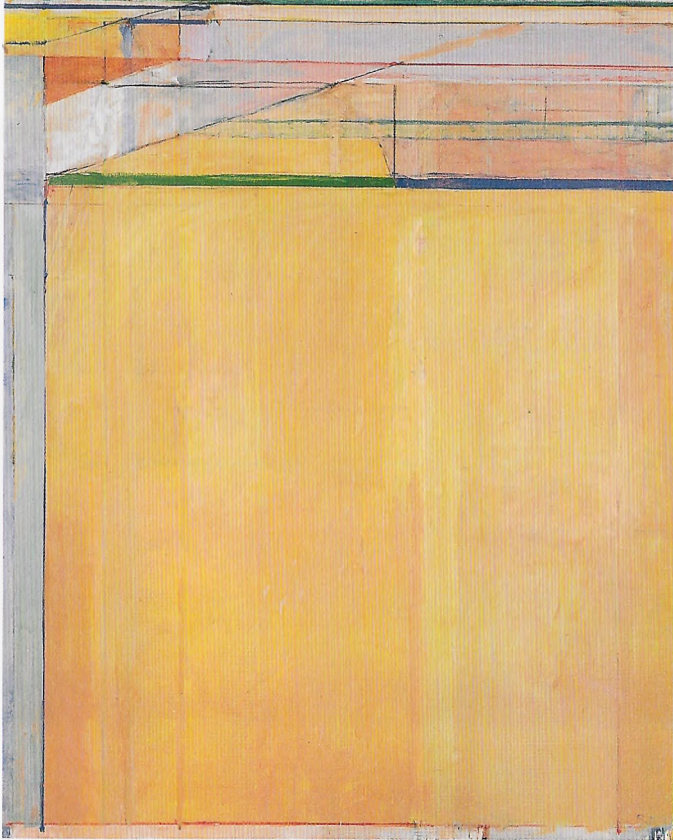
düşünen bir grup sanatçı gibi Derain da yalnızca güçlü renklerle çalışma arzusu duymuştur. Bu yaklaşımı ve üslubunun "ilkel" gücü ilk sergisinde tepkiyle karşılanmasına yol açtı. "Vahşi" renk kullanımı ve alışılmadık konuları nedeniyle bu gruba Fovistler (vahşi hayvanlar) denmiştir.

Van Dongen, Van Gogh, Matisse, Signac, Vlaminck

Farklı renk bölümleri tanımlayan geometrik çizgiler Ocean Park'taki (California) denizin, gökyüzünün ve tepelerin ışığını ve yerel tonlarını canlandırıyor. Sanatçı tablosunu içinde bulundurduğu mekâna bakılacak bir pencere gibi ele alarak bir mekân hayali yaratmış. Resim, çizgi ve renklerden oluşan tümüyle soyut bir kompozisyon ile bir deniz ve gökyüzü görüntüsü olma arasında kararsızdır. Bunun nedeni, bunu ve aynı konuyu işleyen benzerlerini yapana kadar Diebenkorn'un

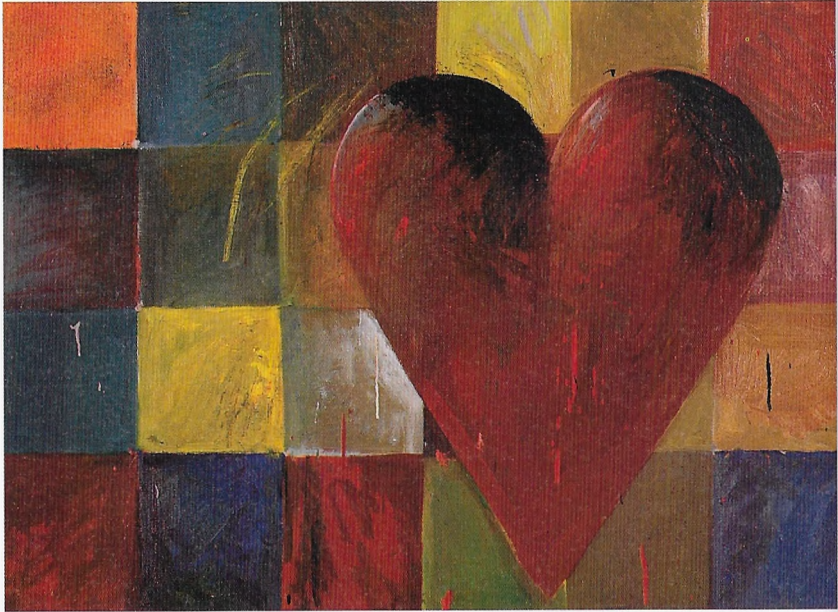
çoğunlukla temsili yapıtlar üretmiş olmasıdır. Duygu açısından, bu resim 1950'lerde ün kazanan ve ifade, boya ve renk kullanımı açısından Diebenkorn'u çok etkileyen Soyut Dışavurumcular'ın yapıtlarına yakındır. Özellikle de Diebenkorn'un 1947-50 arasında San Francisco'daki California Güzel Sanatlar Okulu'nda birlikte ders verdiği Mark Rothko'nun çalışmaları gibi Soyut Dışavurumcu yapıtlarda sık rastlanan dingin ve mistik nitelikler de taşır. Albers, Louis, Marin, Noland, Pollock, Rothko

Parlak renkli karelerin oluşturduğu arka plan üzerinde koyu kırmızı bir kalp atıyor. Bu gösterişli imge garip bir çekicilikle ışıldar. Korkutucu bir yağsünlü kartına benzese de izleyicinin dikkatini çeker. Serbest fırça işçiliğinden de anlaşılacağı gibi sanatçının üslubu Soyut Dışavurumculuk'tan kaynaklanmaktadır. Dine, tablolarına bazen çim biçme makinesi ve diş fırçası gibi gerçek nesneler tutturmuştur. Çoğu kez bunları, gölgelerini boyayarak vurgulamış ya da günlük

yaşamdaki varlıklarına dikkati çekmek için yanlarına adlarını yazmıştır. Çok çeşitli üslup ve araç kullanmış olan sanatçı en çok gündelik, sıradan imgeleri yüceltmeden sanat nesnesi yapan Amerikan Pop Sanatı'nın önemli bir ismi olarak tanınır. 1980'lerin başında gerçekleştirdiği "Kalp" dizisinin, sanatçının kişisel anlatımını ve resmin duygu iletimi yeteneğine olan inancını yansıttığı öne sürülür.

Hamilton, Klee, Oldenburg, Rauschenberg, Warhol

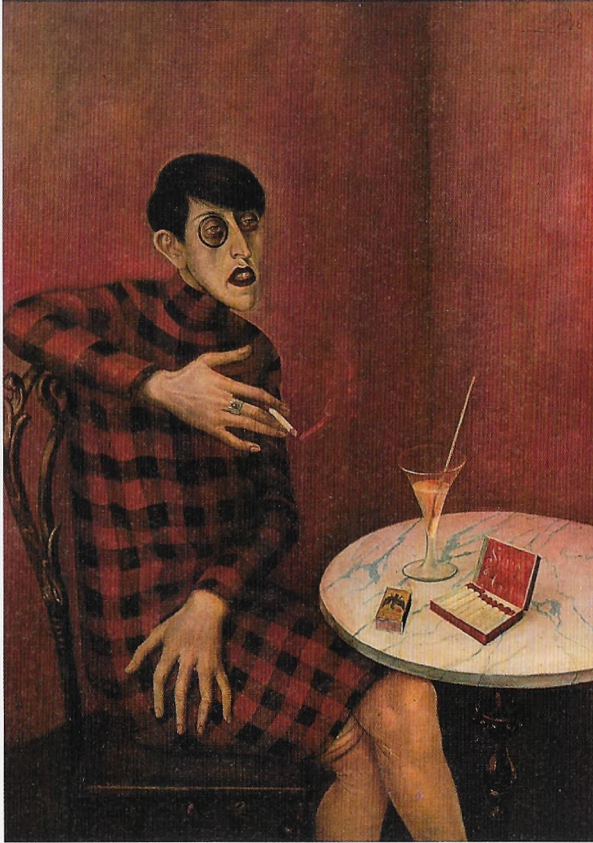

Bu egzantrik, sert görünümlü gazeteci Sylvia von Harden, bir *café*'nin tüm donatısıyla betimlenmiş: iskemle, mermer tablaklı masa, şık Rus sigaraları ve Berlin'de dönemin en moda içkisi olan bir bardak Spritzer. Gazetecinin kaymış çorabı bir cinsellik hissettirirken renk kullanımı da bir gerilim ve kuşku duygusu uyandırıyor. Dix'in en iyi resimlerinden biri sayılan bu portre, Alman Weimar Cumhuriyeti'nin düşkün görkemini içeriyor. Konusunun sert ve grotesk

yorumu ise resmi, Yeni Nesnellik'in yetkin bir örneği yapıyor. Dix'in diğer ünlü yapıtları savaşın dehşetine karşı bir protesto niteliği taşır. Bunlarda çoğunlukla çalışan insanlar, sakatlar ve fahişeler betimlenmiştir. Sanatçı toplumsal eleştirileri nedeniyle Naziler tarafından yasaklanmış; ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar resim yapmaya başlamıştır.

Beckmann, Ensor, Freud, Grosz, Schad

Dobson William

İnce dantelli yaka ve kolluklar, inci düğmeler ve altın işlemler, hepsinin de üstünde gururlu bir bakış bu kişinin önemini ortaya koyuyor. Ayrıca, Apollon büstü, silah ve ölü tavşan portre sahibinin kültürlü, asil uğraşlarla tanınan biri olduğunu gösteriyor. I. Charles'ın yatak odası hizmetkârlarından olan Endymion Porter, İç Savaş öncesinde İngiliz sarayının tüm şıklığını yansıtıyor. Dobson, döneminde İngiltere'nin en başarılı portre sanatçısıydı. Çağdaşı Aubrey onu "İngiltere'nin

Endymion Porter

şimdiye kadar yetiştirdiği en yetkin ressam" olarak tanımlamıştı. Üslubu güçlü bir İngiliz karakterine sahipti. Değerli kumaşları betimleme yeteneği sanatçının en dikkati çeken özelliklerindendir. "Oldukça serbest ve düzensiz bir yaşam" geçirdiği söylenen Dobson borçlarından dolayı hapse atılmış, serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştür.

▼ Batoni, Van Dyck, Hilliard, Kneller, Lely, Moroni

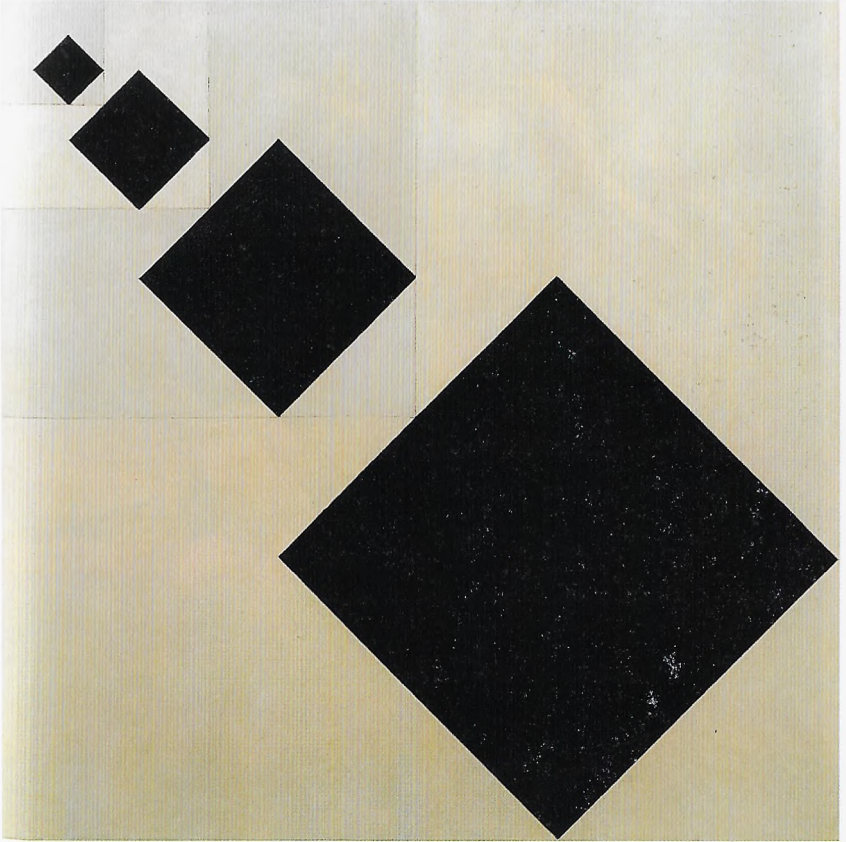
William Dobson. d Londra, 1610. ö Londra, 1646.

Endymion Porter. yak1640/43. Tuval üzerine yağlıboya. e127 x y150 cm. Tate Gallery, Londra

Bu resimde, beyaz arka plan üstünde yalın boyanmış siyah kareler dizisiyle hareket ve perspektif duygusu yaratılmış. Gerekte sanatçı basit bir matematik hesabı uygulamış: Her karenin kenarları ve aralarındaki uzaklık bir sonraki karenin boyutlarının yarısı kadar. Van Doesburg bu yalın kare motifini kullanarak iki boyutlu yüzey üstünde üç boyutlu bir etki elde edebilmiştir. Bir matematik formülünü kullanmış olması belki de mimarlığa duyduğu ilgiden kaynaklanmaktadır. Sanatçı

1917'de, derinden etkilendiği Piet Mondrian'la birlikte, aynı adlı grubunun çalışmalarını ve düşüncelerini yansıtan *De Stijl* adlı dergiyi kurdu. Grubun sanatçıları geometrik düzenlenmiş, düz asal renkleri sık sık kullandılar. Van Doesburg yaşamının büyük bir bölümünü, sanat ve mimarlık üzerine yazdığı yazılar, verdiği konferanslar aracılığıyla, De Stijl'in görüşlerini yaymaya adanmıştı.

Albers, Lissitski, Maleviç, Moholy-Nagy, Mondrian

Theo van Doesburg, d' Utrecht, 1883. ö Davos, 1931.

Aritmetik Kompozisyon. 1930. Tuval üzerine yağlıboya. e101 x y101 cm. Özel koleksiyon

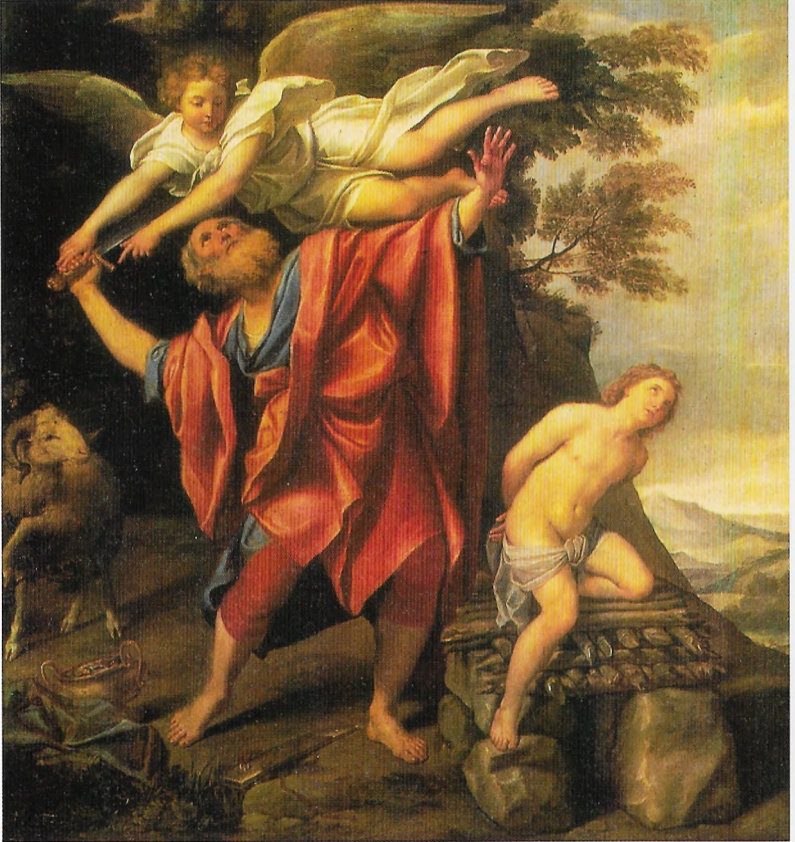
Domenichino

İshak'ın Kurban Edilişi

Tannı, Hz. İbrahim'in bağlılığını kanıtlaması için oğlu İshak'ı kurban etmesini ister. Baba gözükkara bir bağlılıkla kılıcını kaldırırken, oğul kaderine cesurca razı olmuştur. Bir melek araya girerek İbrahim'e oğlu yerine koçu kurban etmesini bildirir. Bu dramatik sahne o anın duygusunu yansıtabilmek için resmin ön planında yer alıyor. En önemli figür olan İbrahim mavi ve kırmızı giysileriyle resme egemen. Domenichino, Bologna'da Carracci Akademisi'nde öğrenim gördü. Aranan bir

sanatçı olarak, Roma'yı çevreleyen birçok saray, villa ve şapelin dekorasyonlarını yaptı. Karakteristik kıvrımları ve ressamca etkileriyle tanınan Barok dönemde çalışmasına karşın Domenichino'nun üslubu Klasikçilik'e sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle Napoli'de iyi karşılanmamış; işlerini bitirmeden kenti terk etmek zorunda kalmıştır.

☛ Carracci, Poussin, Reni, Vouet

Domenichino (Domenico Zampieri), d. Bologna. 1581. ö Napoli, 1641.

İshak'ın Kurban Edilişi. yak1620/21. Tuval üzerine yağlıboya. e140 x y147 cm. Museo del Prado, Madrid

Donatello

Davud

Bu Davud heykeli, genç kahramanı Golyat'ı öldürdükten sonra dalgın ve hülyalı durarken gösteriyor. Golyat'ın başı ayaklarının altındadır. Davud'un duruşunun akıcı doğallığı, utangaç tavrı ve tuncun duyumsal yüzey dokusu hep birlikte heykeli canlılık veriyor. Klasik heykele insan duygularını aşlamak Donatello'nun en büyük başansıdır.

Floransa'da sanat alanında devrim yaratan bir grup heykeltıraş, mimar ve ressam arasında yer alan sanatçı

Rönesans üslubunun kurucusu sayılır. Ünlü sanat koruyucusu Cosimo il Vecchio de'Medici'nin en sevdiği sanatçıydı. Michelangelo'dan önce Floransa'nın en önemli heykeltıraşı ve büyük olasılıkla da tüm Rönesans sanatçılarının en yenilikçisi ve etkiliydi. *Davud*, Antik Çağ'dan bu yana tunctan dökülen ilk tam boy çıplak heykeldir.

• Canova, Castagno, Ghiberti, Michelangelo, Powers

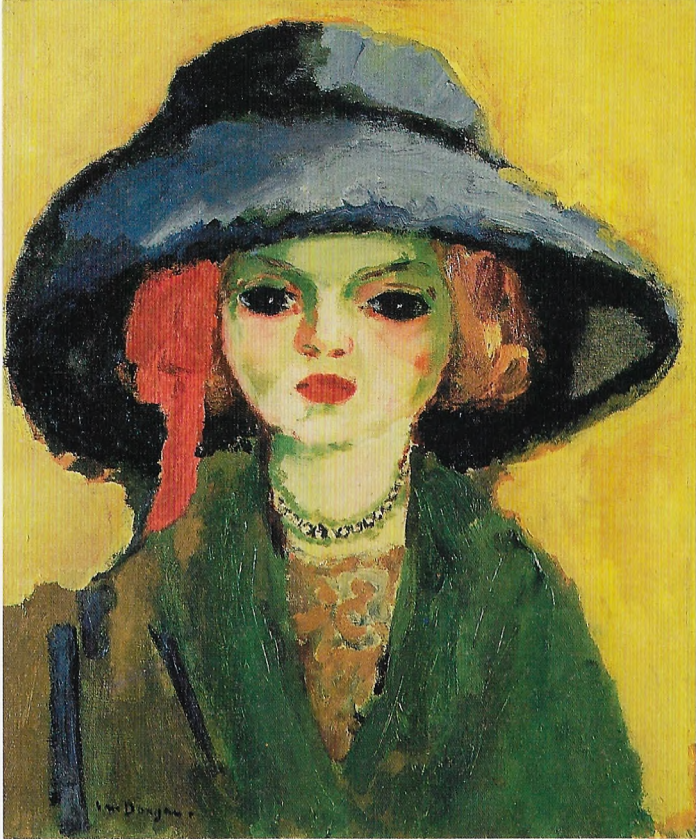
Van Dongen Kees

Dolly'nin Portresi

Sanatçının kızı, düz ve dekoratif alanlar halinde uygulanan yoğun renklerle betimlenmiş, güzelliği egzotik bir üslupla aktanmış. Kara, badem gözleri ve şapkasının altındaki kurdelanın rengiyle yankılanan kıpkırmızı dudakları çocuğun duyumsallığını yansıtıyor. Van Dongen, Dolly'nin yüzünde kullandığı açık yeşil tonların da ortaya koyduğu gibi bir renk ustasıydı. Hollanda'da doğmuş, Paris'e yerleşmiş ve 1929'da Fransız vatandaşlığına geçmiştir. Aralarında Fovizm ve

Dışavurumculuk'un da bulunduğu çeşitli akımların üyesi oldu. Adı geçen iki akımın etkileri bu resimdeki saf renklerin canlı kullanımında görülmektedir. Genç, yetenekli ve üstün zekalı olan Van Dongen 30'lu yaşlarının ilk yarısında elde ettiği başarı ile gösterişli bir yaşam sürdü. Bazılarına göre, ünlü kadınların yüzeyssel portrelerini yaparak sanatını harcamıştır.

● Goncharova, Jawlensky, Malisse, Rouault, Vlaminck

Kees van Dongen. d Delfshaven, 1877. ö Monaco, 1968.

Dolly'nin Portresi. yak1911. Tuval üzerine yağlıboya. e46 x y55 cm. Özel koleksiyon

Büyük bir askeri liderin bu resmini, parlak zırhı ve ordusu güçlendiriyor. Ferrara dükü Alfonso, papalığa ve Venedikli saldırganlara karşı pek çok savaşta ordularına komutanlık etti. Aynı zamanda sanat hamisi olan aydın bir kişiydi. Dönemin en büyük sanatçılarına verdiği önemli işlerle Papa'ya rakip olmayı dener (Ancak Alfonso bütün çabalarına karşın ne Raffaello ne de Michelangelo'yu kendisiyle çalışmaları için bağlayamadı). Dosso Dosso, Este ailesinin başressamıydı

ve kardeşi Battista ile birlikte genellikle mitolojik resimler, portreler ve dekoratif freskler yaptı. Bu portrenin üslubu Venedik sanatını anımsatır; gerçekten de Tiziano'nun Alfonso portresinden uyarlanmıştır. Venedikliler'den ve Correggio'dan etkilenen Dosso daha sonraları dünyevi olmayan, parlak bir ışıkla dolu, gizemli ve egzotik manzaralar yapmayı yeğlemiştir.

Altidorfer, Correggio, Giorgione, Michelangelo, Raffaello, Tiziano

Dosso Dosso (Giovanni Luteri), d Ferrara, yak1490. ö Ferrara, 1542.

I. Alfonso d'Este. 1528 sonrası. Tuval üzerine yağlıboya. e113.5 x y147 cm. Galleria e Museo Estense, Modena

İncelikli düzenlenmiş bu küçük ev içi sahnesinde genç hizmetçi kız, aynı zamanda tablonun da çerçevesini oluşturan pencereden aşağıya, piriç bir testiden su döküyor. Sanatçı eskimiş kumaş, pişmiş toprak saksı ve kuş kafesi gibi ayrıntılara büyük titizlik göstererek resme bir mücevher niteliği kazandırmış. Rembrandt'ın öğrencisi olan Dou'nun erken yapıtlarında ustasının etkileri görülür. Dou, günlük yaşam sahneleri (tür resmi) betimlemiş; bunları yakından gözlemediği (bazen büyüteç kullanmıştır) ayrıntılarla zenginleştirmiştir.

Teatral düzeniyle 15. yüzyılda Felemenk'te Jan van Eyck'in kullandığı bir türü hatırlatan bu iç mekân, Jan Vermeer ve Pieter de Hooch için de bir başlangıç noktası oluşturdu. Dou yaşamının büyük bölümünü zengin ve saygın bir sanatçı olarak geçirdi. Atölyesi öğrencilerle dolup taştı. Bunlar, 18. yüzyılın ortalarına kadar ustalarının üslubunda yapıtlar vermeyi sürdürdüler.

■ Van Eyck, De Hooch, Melsu, Rembrandt, Vermeer

Gerrard Dou. d Leiden, 1613. 6 Leiden, 1675.

Penceredeki Hizmetçi Kız. yak1640. Pano üzerine yağlıboya. e28 x y37 cm. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

Bu kompozisyona, Ay'ı temsil eden parlak bir renk daresi egemen. Bir dizi çizgi ve renk tonu, Ay'ın çevresindeki halkalar ya da hayal gücünün katmanları gibi bunun çevresini sanyor. Koyu, derin renkler bu ruh manzarasının üstünden esen melankolik bir nostalji havası yaratıyor. Tablo doğanın güzelliğini yoğun bir şekilde duyumsatıyor. Dove'ın yapıtında doğa sık sık gerçekteki anlamıyla değil metafizik anlamıyla sunulur; doğal biçimler soyut yansımalara dönüşür. Sanatçı şöyle yazmıştır: "Rüzgârı,

suyu ve toprağı birer motif olarak alıp onlarla çalışabilmek isterdim; ama müziğin sesle olduğu gibi, onların da çoğu kez renklerle çizgilerle sadeleştirilmeleri gerekiyor." New York eyaletinde doğan Dove 1907-09 arasında yaptığı Avrupa yolculuğunda Fovistler'in yapıtlarını gördü. ABD'ye döndükten sonra modern sanatın ilk soyut resimlerini gerçekleştirdi. Bunlar bazı özellikleriyle Wassily Kandinsky'nin yapıtlarına benzer.

Heckel, Heron, Kandinsky, O'Keeffe, Vlaminck

Dubuffet Jean

Caz Grubu (Dirty Style Blues)

Bir caz grubunun üyeleri bir çizgide sıralanmış. Rasgele renkler fırçayla alışılmadık bir tarzda uygulanmış; resim yüzeyi karalanmış, ovalanmış ve müzisyenlerin ana hatlarını belirlemek için kazılmış. Bu graffiti benzeri eğlendirici ve büyüleyici nitelik resme naif ve çocuksu bir sadelik veriyor. Serbest Biçimli Sanat'a (*Art Informel*) biraz yakınlık duyan Dubuffet, delilerin ve amatörlerin yaptığı saf ve yaratıcı sanatta profesyonel sanatçılarınkilerden daha çok gerçek bulunduğu

inaniyordu. Nitekim ruh hastalarının, çocukların ve resim eğitimi almamış kişilerin yaptıkları türden sanatı tanımlamak için Ham Sanat terimini uydurdu. Dubuffet'in yapıtları çoğu kez halk ve eleştirmenler tarafından alaya alındı, hatta 1946'da Paris'teki bir sergide tahrip edildi. Tüm bu tepkilere karşın sanatçı saygınlık kazanmıştır.

■ Appel, Basquiat, Fautrier, Tâpies, Twombly

Jean Dubuffet. d Le Havre, 1901. ö Paris, 1985.

Caz Grubu (Dirty Style Blues). 1944. Tuval üzerine yağlıboya. e130 x y97 cm. Özel koleksiyon

Meleklerle çevrili olarak tahta oturan Meryem Ana ve Çocuk İsa, altar panolarının geleneksel konusudur. Duccio da aynı imgeyi kullanmış, ancak tabloya 13. yüzyıl resimlerinde rastlanmayan bir yumuşaklık katmıştır. O dönemde Siena'da yapılan resimler çizgi ve renge gösterilen önemle tanınıyordu. Burada çizgi, uzatılmış biçimler ve Meryem'in giysisindeki altın kenar bandıyla tanımlanmış. Özellikle meleklerin giysileri sanatçının renkleri uygulamadaki yeteneğini gösteriyor.

Duccio 13. ve 14. yüzyılda Siena'nın önde gelen ressamıydı. Öykü anlatmakta usta olduğu pano resimlemelerinde rakipsizdi. Bu resmin, Floransa ve Siena'nın düşman oldukları dönemde Floransalı bir cemiyyet tarafından Duccio'ya ısmarlanmış olması, sanatçının Siena dışında sahip olduğu prestiji kanıtlamaktadır.

■ Campin, Cimabue, Giotto, Lorenzetti, Martini

Duchamp Marcel

Çeşme

Bu çalışma, sanatçının 1917'de New York'ta bir armatür firmasından satın aldığı porselen pisuarın kopyasıdır. Duchamp'ın yalnızca R Mutt takma adıyla imzalayıp bir sergiye koyduğu bu acayip yapıt sıradan bir nesneyi alışılmış ortamından çıkarıp yeni ve alışılmamış bir ortama koyma düşüncesini örnekliyor. Duchamp, Hazır-Nesne ya da Buluntu-Nesne kavramını ilk kez bu işiyle ortaya koymuş; söz konusu kavram o zamandan beri sayısız sanatçıyı etkilemiştir. Duchamp 1917'de

yaptığı özgün heykeli savunurken sanatın ne olduğu konusundaki geleneksel kabullere meydan okudu. "Bay Mutt"ın yapıtı kendi elleriyle yapıp yapmadığının değil, bunu seçmiş olmasının önemli olduğunu öne sürdü. Dolayısıyla yaratmak değil, düşünce ve seçim önemliydi.

• Beuys, Broodthaers, Johns, Koons, Man Ray, Oldenburg

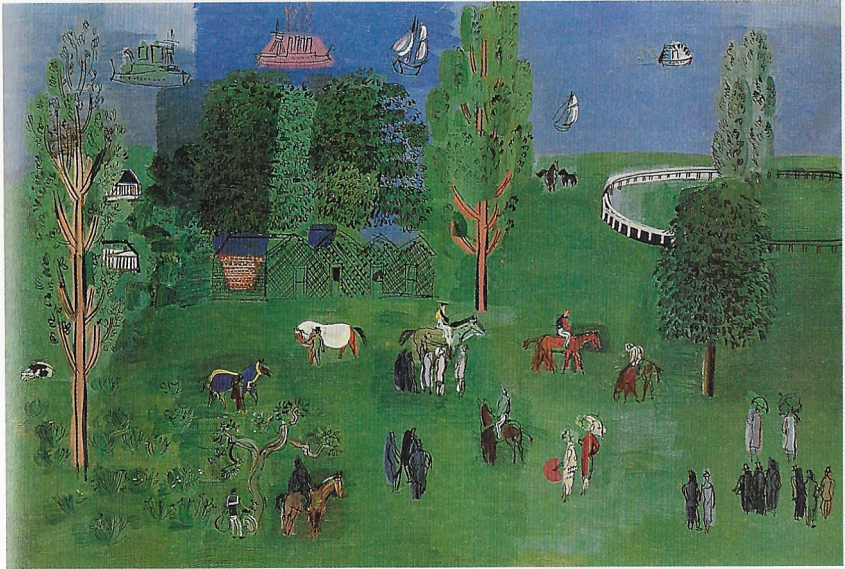

Bu resimde yarış alanının renkli atmosferi yakalanmış. Dufy, şemsiyeli şık hanımlar, silindir şapkalı beyler, at üstünde jokeyler ve bisikletini ağaca dayayan bir denizciyi betimlemiş. Arka planda, koyu mavi denizde gemiler ve yelkenliler görünüyor. Bu, zenginlerin ve eğlenenlerin dünyası. 1920'lerin başından itibaren Dufy ünlü giysi tasarımcısı Paul Poiret ile birlikte sık sık yarış alanlarına gitti. Dufy'nin dikkatini, yarışlara görülmek için gelen hanımların giysilerine çeken de Poiret oldu.

Sanatçı önceleri İzlenimcilik, Fovizm ve Kübizm'den etkilenmişse de bu resimde kişisel üslubunu sergiliyor. Dış hatlar hafif vurgulanmış ve canlı renkler kullanılmış. Renk paleti Fransız Rivierası'nı ve Akdeniz'i çağırıştırıyor. Aynı zamanda kumaş tasarımları da yapan Dufy, 1938 Paris Sergisi için, gelmiş geçmiş en büyük duvar resimlerinden birini gerçekleştirmiştir.

Derain, Van Dongen, Laurencin, Matisse, Vlaminck

Figürün kolunu pencere pervazına yaslaması, izleyici ile model arasında yakınlık yanılsaması yaratmak için kullanılan yaygın bir yöntemdi. Dürer bu görsel hileyi, İtalya gezisinde gördüğü Leonardo'nun *Mona Lisa'sı* gibi resimlerden öğrenmiş olmalıdır. Dürer birçok kez kendi portresini yaptı. Bu, sanatçının toplum içindeki yerinin bir göstergesidir. Eğer bir sanat hamisi resmedilebiliyorsa, neden bir sanatçı da resmedilmesin? Bu yapıtta, sağda açık pencereden görünen manzara,

Jan van Eyck ve Robert Campin gibi Kuzeyli sanatçıların sık sık kullandığı bir motifti. Çok verimli, sıradışı bir sanatçı olan Dürer, Felemenk ve İtalya sanatlarının farklı özelliklerini birleştirerek Kuzey Avrupa sanatında devrim yaratmıştır. Ahşap baskı ve oymabaskı çalışmaları da sanatçıya 16. yüzyıl Avrupa'sında yaygın bir ün kazandırmıştır.

● Campin, Cranach, Van Eyck, Grünewald, Leonardo, Rosa

Albrecht Dürer. d Nuremberg, 1471. ö Nuremberg, 1528.

Eldivenli Kendi Portresi. 1498. Pano üzerine yağlıboya. e41 x y52 cm. Museo del Prado, Madrid

Pırl pırl bir zırh, sabit bir bakış ve soylu bir duruş, figürün çok önemli bir kişi olduğunu belli ediyor. I. Charles'ın ressamı olan Van Dyck kralın ihtişamını herkese göstermekle görevlendirilmişti. Sanatçı Antwerp'te Peter Paul Rubens'le çalıştıktan sonra Londra'ya, oradan da İtalya'ya gitti. Burada, yaşamı boyunca uygulacağı daha zarif bir resim tavrı edindi ve büyük İngiliz portre geleneğini başlatan bir üslup geliştirdi. Bu portreler genellikle gururla poz vermiş,

ince soylulara aittir. Van Dyck sık sık modellerini göklere çıkarmakla suçlanmasına karşın müşterilerini her zaman memnun edememiştir. Sussex kontesi, kendisi için yaptırdığı portreye "çok çirkin," "yüzü o kadar büyük ve meşum ki benimle ilgisi yok, hiç hoşlanmadım" diyerek tepki göstermişti.

Clouet, Dobson, Gainsborough, Lely, Rubens, Tiziano

Bu resimde kalabalığın bağışlarını, puro dumanını ve boksörün terini algılamak olanaksız. İki raunt arasındaki birkaç dakikada betimlenmiş olan boksör yapının odak noktasını oluşturuyor. Eakins, insan figürüne hayrandı. Hareket halindeki çıplak bedeni aktarmak için, sık sık boks ve kürek gibi spor etkinliklerini kullanmıştır. Öğrencilerinin çıplak modelden çalışmalarında ısrar edince büyük tepki uyandıran sanatçı Avrupa'yı dolaştı; İspanyol Gerçekçileri

Diego Velázquez ve Jusepe Ribera'dan etkilendi. Bu denli canlı bir gerçekçilikte resim yapmayı özellikle bu ressamlardan öğrendi. Rembrandt'ın tablolarındaki gibi dramatik duygular yaratmak için ışık-gölge etkisini sıklıkla kullandı. Resimleri kendi döneminde beğenilmedi; ancak gerçekçi yaklaşımı bir sonraki kuşağın hayranlığını kazandı.

■ Bellows, Rembrandt, Ribera, Velázquez

Thomas Eakins, d Philadelphia, PA, 1844, ö Philadelphia, PA, 1916.

Raunt Arası. 1899. Tuval üzerine yağlıboya. e101.5 x y127 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA

Aziz Stephanos, Hz. İsa'ya bağlılığının kendi yaşamından daha önemli olduğunu göstermek için hiç kuşu koymadan ölüyor. Din şehitleri pek çok biçimde öldürülebilir, bu aziz taşlanıyor. Kutsal bir ışık üzerinde parlayarak ona cesaret veriyor. Elsheimer ayrıntılara, özellikle de insan bedenindeki kaslara büyük özen göstermiş. Solda uçan figür ve sağda duran adam, sanatçıya hareket halinde figürler betimleme olanağı vermiş. Alman ressam ve baskı ustası olan Elsheimer

1598'de gittiği İtalya'da Venedikli sanatçılardan çok etkilendi. Onların renk kullanımıyla kendi ışık anlayışını ve gerçekçiliğe bağlılığını birleştirerek buradaki gibi resimler yaptı. Pek çok yapıtı başka ustalar tarafından kopya edildi ve etkisi 17. yüzyılın ortalarına kadar sürdü.

Altidorfer, Bosch, Caravaggio, Dürer, Michelangelo

Adam Elsheimer. d Frankfurt, 1578. ö Roma, 1610.

Aziz Stephanos'un Taşlanması. yak1602/5. Bakır üzerine yağlıboya. e28.6 x y34.7 cm. National Gallery of Scotland, Edinburgh

İki iskelet, üzerlerinde asılı duran, idam edilmiş bir adamın bedeni için boş yere kavga ediyor. Maskeli figürler bu zavallı, acınası sahneyi izliyor. İzleyici de bu kasvetli, olağandışı manzara ile şaşkınlığa düşürülüyor. Resmin grotesk yapısı sanatçının görüşünü yansıtıyor: birbirinden kopuk düşüncelerin ve beyhude uğraşların büyük rol oynadığı, saçmalığın yönettiği bir dünya. Güçlü duygusal etkileri ve dramatik imgeleriyle Ensor'un sanatı en çok Alman Dışavurumculuğu'nun

üyeleri tarafından beğenildi. Özellikle, kendisini 1911'de ziyaret eden Emile Nolde üzerinde güçlü etkisi oldu. Ensor yapıtlarında sık sık maskeler, iskeletler, korkutucu, grotesk figürler kullandı. Resimleri ve grafik çalışmaları acı bir mizahla bütünleşmiş yergi doludur. İngiliz anne babadan doğan Ensor 1929'da Belçika vatandaşı olmuş ve Ostend'de tek başına yaşamıştır.

Beckmann, Bosch, Kokoschka, Nolde, Pechstein

Bu büzülmüş bedenin gergin, sıkı biçimi ve başın yukarıdaki bilinmeyen güçlere teslim olmuşçasına duruşu, ilkel insanın bastırılmış enerjisini yansıtıyor. Heykel dokunaklı bir birliktelik sunuyor: Ellerin sıkılmışlığı terör ya da ölümü, figürün cenin duruşu doğmamış yaşamı anlatıyor. Bu yapının gücü bilinçli olarak bitirilmemişliğinde gizlidir. Albatrın yüzeyinde taşçı kalemi ve eğe izleri belirgindir. Epstein, Paris'te Louvre Müzesi ziyaretlerinde gördüğü Antik ve primitif

heykellerin etkilerini yansıtan özgün bir üslup geliştirdi. Yaşamı boyunca, taş oyma ve tunç portre olmak üzere iki teknikle çalıştı. En tanınmış tunç yapısı, Winston Churchill'in büstüdür.

Brancusi, Gaudier-Brzeska, Moore, Rodin

İçindeki tek yaşam izi kafese kapatılmış bir kuş olan bu ormanın herşeyi kuşatan ve boğan doğası hem büyüleyici hem korkutucu duygular uyandırıyor. Birbirine girmiş ağaçlar taşlaşmış gibi, kuşun üzerinde vahşi ve karşı konamaz bir büyüklükte uzanıyor. Döneminin birçok sanatçısı gibi Ernst de çok çeşitli araçlarla çalıştı. Dev bir kolaj koleksiyonu oluşturan sanatçı "frotaj" (sürtme) denen bir teknik geliştirdi. Bu teknik, bir yüzeyin üstüne yerleştirilen kağıda

çizilenlerin alttaki yüzeye kabartma figürler olarak çıkarılmasına dayanmaktadır. Sanatçının yarattığı resim üzerinde hiç denetimi bulunmadığı için, frotaj bilinçaltına ulaşmaya yarayan bir yöntem olarak da değerlendirildi. Tekniğin içerdiği "şans" unsuru ve yaratılmış imgenin sanrı niteliği bu yapıtı Gerçeküstücü düşüncenin iyi bir örneği yapmaktadır.

— Dali, Gorky, Lam, Miró, H Rousseau, Tanguy

Max Ernst. d Bruhl, 1891. ö Paris, 1976.

Orman. 1927. Tuval üzerine yağlıboya. e81.5 x y100 cm. Tate Gallery, Londra

Gerçek mi, yoksa sanat mı? Reklam panolarıyla bütünleşmiş bu sokak sahnesi Amerikan popüler kültürünün kutlanmasıdır. Çarpıcı gerçekçiliği şaşırtıcı ve hoştur. Estes konusunu icat etmemiş, yalnızca seçmiş, fotoğrafını çekmiş ve onu aynı fotoğraftaki gibi yeniden üretmiştir. Estes'in aşırı gerçekçiliği pek çok açıdan, 1950'lerden beri Amerikan sanatına egemen olan Soyut Dışavurumculuk'a bir tepkidir. 1960'ların sonunda ortaya çıkan Yeni Gerçekçilik (*New Realism*)

ve Foto-Gerçekçilik adlı akımların oldukça farklı bir söylemi vardı. Duygu, renk ve şiir gitmiş, gerçek gelmişti. Estes ve öteki sanatçılar, yapıtlarını fotoğraf kullanarak gerçek ile yanılmanın birleştiği noktaya kadar yetkinleştirdiler. Estes milyonlarca Amerikalı'nın tanıdığı bir dünyayı betimledi. Bu anlayışla her günü sanata dönüştürdü.

• Hamilton, Lichtenstein, Richter, Sherman, Warhol

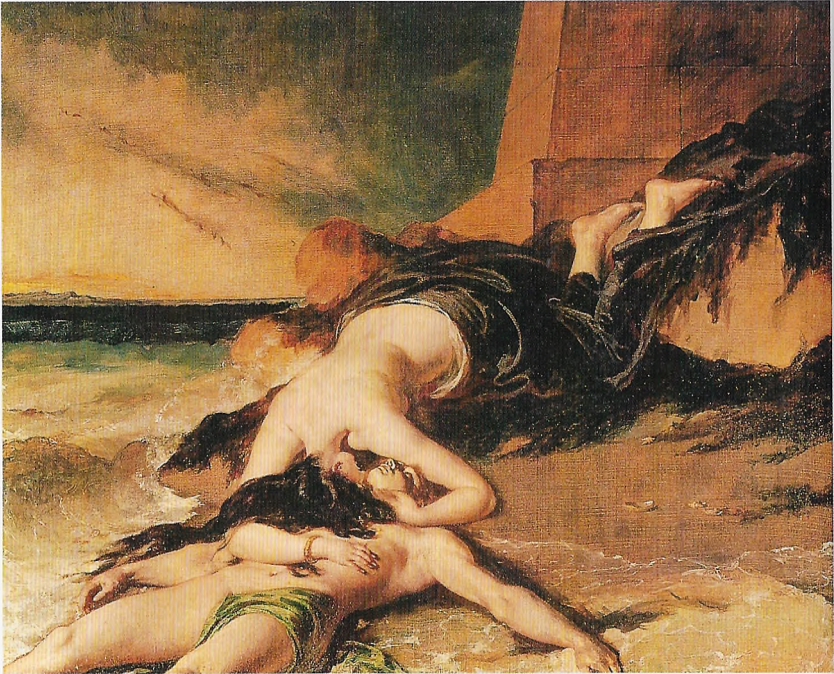

Leandros her gece, Aphrodite rahibelerinden biri olan aşığı Hero ile buluşmak için denizi yüzerek geçmektedir. Hero meşale tutarak ona yol gösterir. Fırtınalı bir gece Leandros boğulur. Üzüntüsünden yıkılan Hero da kendini bir kuleden aşağı atar. Burada iki ölü aşığın son trajik kucaklaşmaları görülüyor. Parlak, duyumsal tenlerindeki renk tonları, kasvetli bir deniz ve fırtına bulutlarıyla karşıtlık yaratıyor. Etty'nin hayal gücü tüm sanat yaşamı boyunca çalıştığı ve

betimlediği çıplak insan vücuduyla harekete geçmiştir. Resimleri çoğunlukla Tiziano ve Peter Paul Rubens'in yapıtlarındaki duyumsal duruşları ve zengin renkleri çağırıştırır. Anlatım aracı olarak sık sık Klasik mitolojiyi ve alegorileri kullanmış olan sanatçının yapıtları özellikle Eugene Delacroix ve öteki Romantik ressamlar tarafından beğenilmiştir.

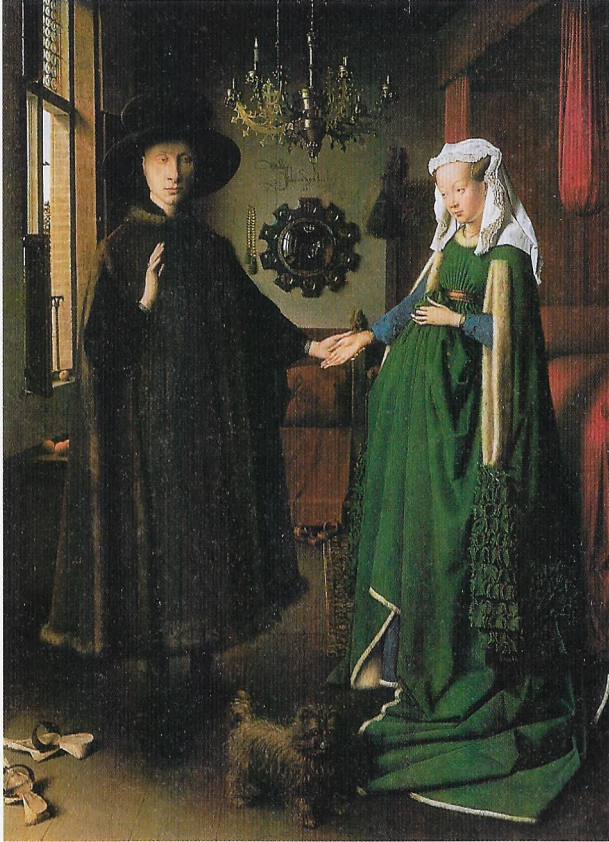
W Blake, Delacroix, Géricault, Rubens, Tiziano

Brugge'da yaşayan bir İtalyan tüccar olan Giovanni Arnolfini genç eşi Jeanne de Chenany'nin elini tutuyor. Küçük köpek, yerdeki terlikler, pencere içindeki meyve, tek mum, duvardaki çivide asılı tesbih, döşeme tahtaları ve halı, hepsi kuyumcu titizliğiyle betimlenmiş. Resim Van Eyck'a herhalde bu mutlu olayı kutlamak için ısmarlanmıştı. Sanatçı bir evlilik törenine şahit olmuş gibi arkadaki duvara "Jan van Eyck buradaydı" diye yazmış. Yazının altındaki aynada evli çiftin sırtlarının

yanı sıra büyük olasılıkla ressamın kendisi olan üçüncü bir kişi görülüyor. Resmin düzgün, mine gibi işlenmiş yüzeyi, beziryağı ile karıştırılmış pigment sığın sayısız kere uygulanmasıyla elde edilmiş; daha sonra cilalanmıştır. Bu tekniği kullanan Jan van Eyck ve kardeşi Hubert yağlıboya resmi "icat" etmiş sayılmaktadır. "Van Eycklar" üslubu sık sık taklit edilmiş, ama asla aşılamamıştır.

■ Campin, Limbourg, Memling, Van der Weyden, Wood

Krem rengi bir arka plan üzerinde küçük bir saka kuşu yeşil bir tünekte dinleniyor. O kadar gerçek görünüyor ki uzanıp dokunma isteği uyandırıyor. Bu küçük resmin yalınlığı ve sıcaklığı sanatçının yeteneğini neredeyse gizliyor. Fabritius, Rembrandt'ın en parlak öğrencilerindendi. Ancak, karanlık üzerinde ışıklı nesneler resmeden ustasının tekniğini, aydınlık üzerinde karanlık kullanarak tersine çevirdi. Sanatçı görsel doğruluğa özel bir önem vermiştir. Yapıtlarının bu

özellikli öğrencisi Jan Vermeer'i etkilemiş olmalıdır. Bu resimdeki özenli kompozisyon ve şaşırtıcı yalınlık Vermeer'in yapıtlarının habercisidir. Fabritius Delft'te resim yaparken bir barut dükkanının patlaması sonucunda trajik bir biçimde yaşamını yitirdi. Buradaki resim onun günümüze ulaşabilen birkaç yapıtından biridir.

• Audubon, Claesz, De Heem, Klaf, Rembrandt, Vermeer

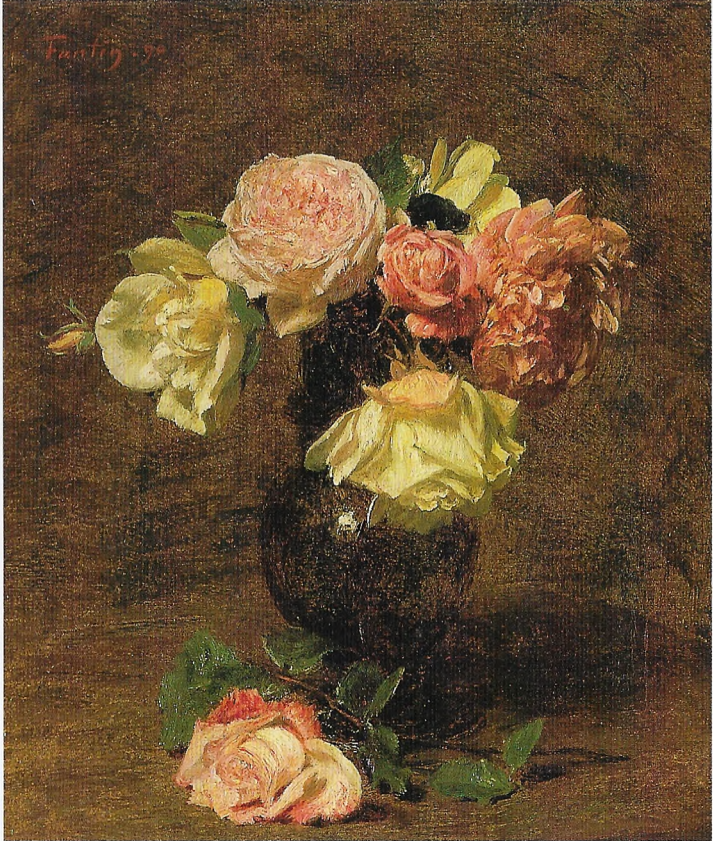
Carel Fabritius, d. Amsterdam, 1622. 6 Delft, 1654.

Saka Kuşu. 1654. Pano üzerine yağlıboya. e23 x y34 cm. Mauritshuis, Lahey

Resimdeki güller karanlık arka planın üzerinde parlıyor gibi. Bu kesme çiçekler, kısa ömürleri nedeniyle ölümlülüğün simgesi olarak kabul edilmiş. Taç yaprakların her biri tek bir kalın boya darbesiyle biçimlendirilmiş. Renklerin çeşitlenmesi beyaz ve pembe boyaların birbirine karıştırılmadan uygulamasıyla sağlanmış. Fantin-Latour sanat yaşamına Paris'in Salon sergilerinde kabul gören gelenekçi bir ressam olarak başladı. Ancak romantik bakış açısı onu akademik

yaklaşımından uzaklaştırdı. 1863'e varıldığında, aralarında Édouard Manet'nin de bulunduğu İzlenimci arkadaşları ile sergilere katılıyordu. Sanatçı ölüdoğalarının yanı sıra figür gruplarıyla da ünlüdür. Bu tür resimlerinden birinde, Manet ve sanatçı arkadaşlarını Eugène Delacroix'nın portresi çevresinde toplu berinlemiştir. Ayrıca, Wagner'in ve öteki Romantik bestecilerin müziklerini görüntüleyen bir dizi taş baskı da yapmıştır. ■ Bazille, Courbet, Delacroix, Manet, Ruysch, Whistler

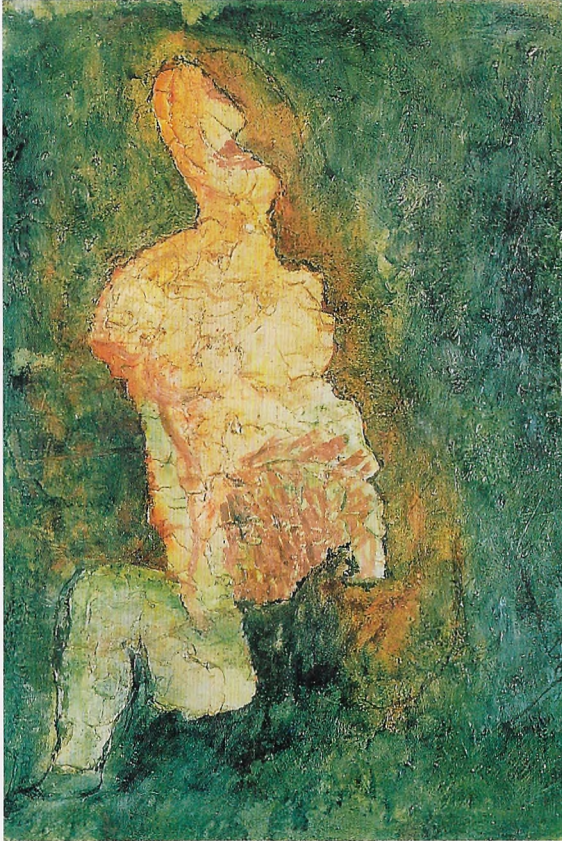
Henri Fantin-Latour. d Grenoble, 1836. ö Bure, 1904.

Beyaz ve Pembe Güller. 1890. Tuval üzerine yağlıboya. e32 x y37 cm. Özel koleksiyon

Bu resmin düzensiz biçimlendirilmiş, kalın dokulu orta bölümü, deforme edilmiş bir kadın figürü yansıtır. Yapıt, tuvala tutkallanmış kâğıt üstüne spatula ile uygulanan kalın boya hamuruyla oluşturulmuş; Fautrier daha sonra bu alanları yüzeye cilayla yaptırdığı renkli pudrayla kaplamış. Sanatçı çoğunlukla savaşın dehşetini gösteren imgeler yaptığı en yaratıcı döneminde bu özgün yöntemle çalışmaya başlamıştır. Belki de bu çok zaman alan, zor tekniği, dünyanın durumuyla ilgili

duygularını daha güçlü iletebilmek için geliştirmişti. Serbest fırça işçiliği ve yoğun yüzey dokusu sanatçının Serbest Biçimli Sanat'la bağını ortaya koyar. Fransa'da doğan Fautrier çocukluk yıllarını Londra'da geçirdi; 14 yaşında Kraliyet Sanat Akademisi'ne girdi. Verimli sanat yaşamı boyunca çizimler, aside yedirme baskılar ve heykeller de yaptı.

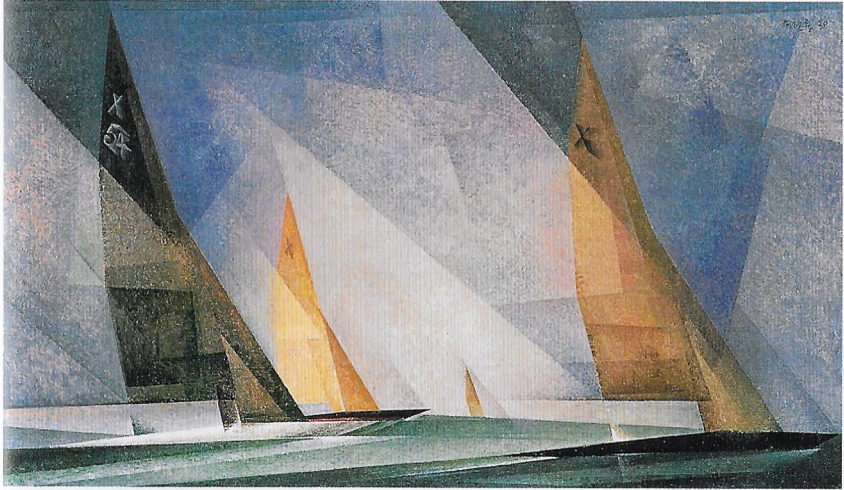
• Burri, Dubuffet, Ingres, Modigliani, Poliakoff, Tàpies

Üst üste gelen renk üçgenleri, ritmik bir düzen içinde hız ve mekân duygusu yaratarak yelkenlilerin hareketini görüntülüyor. New York doğumlu olmasına karşın Feininger sanatçı olarak Avrupa'da yetişmiştir. Paris'te pek çok yapıtını sergilemiş ve Kübizm'i tanımış; kendisini çok etkileyecek olan Robert Delaunay'la tanışmıştı. Her iki sanatçı da kent mimarlığını konu alıyor ve renklerin duygusal etkileriyle ilgileniyorlardı. 1913'te Feininger, Wassily Kandinsky'nin de dahil

olduğu *Der Blaue Reiter* (Mavi Binici) grubuyla birlikte sergi açtı. Birkaç yıl sonra Bauhaus okuluna katıldı; Bauhaus 1935'te Naziler tarafından kapatılınca Feininger de ABD'ye döndü. Modern yaşamın pek çok yanıyla ilgilenmişse de geometrik niteliklerinden dolayı mimari ve deniz resimlerini yeğlemiştir.

■ Balla, Braque, Delaunay, Gris, Hodler, Kandinsky, Picasso

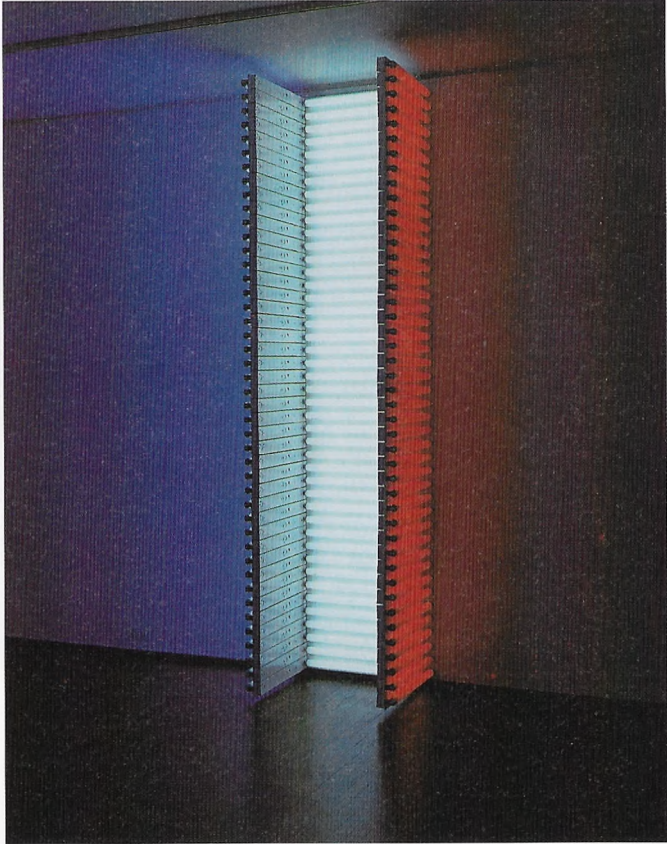
Flavin Dan

İsimsiz (Fransa Cumhuriyeti Vatandaşlarına...)

Kırmızı, beyaz ve mavi: Fransa Cumhuriyeti'nin renkleri, sütunu andıran üç boyutlu bir konstrüksiyona yerleştirilmiş floresan tüplerinden ışık saçıyor. Bu yapıt Fransız Devriminin 200. yıldönümü kutlamaları için yapılmıştır. Tam adı, *İsimsiz (Devrimlerinin 200. yıldönümünde Fransa Cumhuriyeti'nin Vatandaşlarına)*, 3'tür. Heykel, aynı biçimdeki nesneler kullanıldığında bir anıtın parçasına ya da, Flavin'in yapıtları için dediği gibi, bir "sahte-anıt"a dönüşür. Boya

yerine renkli ışığın kullanımı yapıta ayrı bir boyut katmıştır. Sınırlarını belirleyen hiçbir çerçeve ya da kenar yoktur. Işık, yapıtın ötesine yansıtılarak, kapladığı alanı yeniden tanımlar ve sanatın nerede başlayıp, nerede bittiği sorusunu ortaya atar. Işığın, mekânın ve benzer geometrik nesnelerin kullanımı Flavin'in yapıtlarını Minimalizm akımına bağlar.

• Buren, Judd, Kelly, LeWitt, Merz, Nauman, Viola

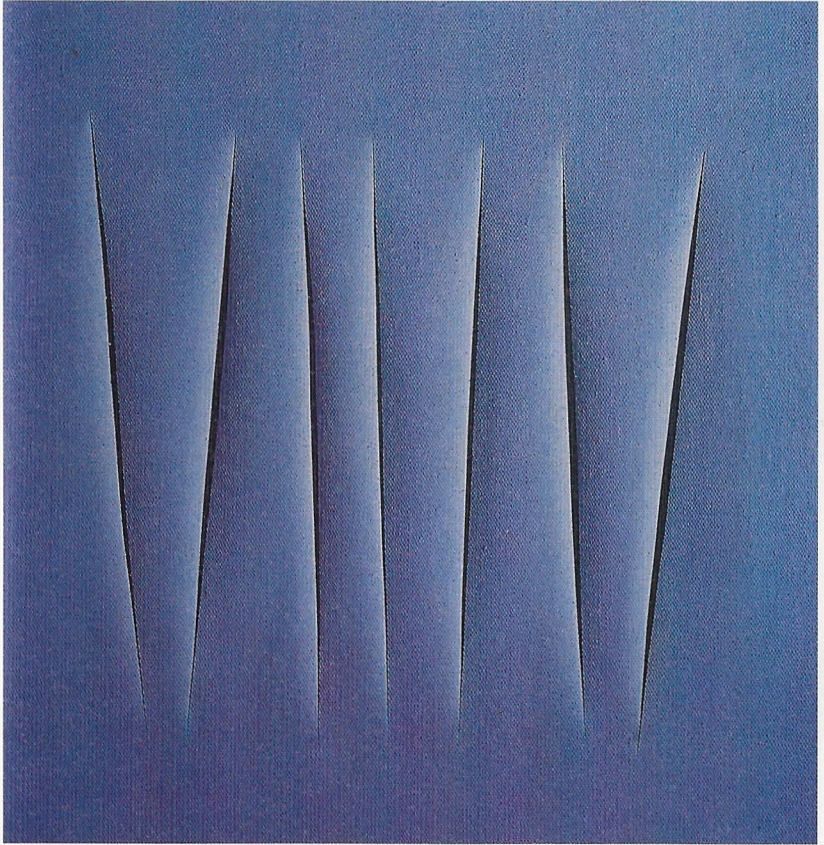
Dan Flavin. d New York, NY, 1933.

İsimsiz (Fransa Cumhuriyeti Vatandaşlarına...), 1989. Mavi, kırmızı ve beyaz floresan ışık. Yükseklik mekâna bağlı. Leo Castelli Gallery, New York, NY

Sanatçı tuvali tek renk maviye boyadıktan sonra keskin bir bıçakla yedi kez dikey olarak yarmış. Dramatik bir imge, ama anlamı ne? Fontana en çok mekân kavramıyla ilgilendi. Tuvali keserek gerginliğini bozdu; böylece izleyicinin bu yüzeyin arkasını görebilmesini sağladı. Bu tablonun en önemli özelliği sanatçının geleneksel resim düzenini reddetmesidir. Ahşap bir çerçeveye sıkıca gerilmiş olağan düz yüzeyden simgesel ve fiziksel bir kaçış yansır. Sanatçı, tuvalin ötesine

bakılmasını sağlayarak yeni bir boyut ve sonsuzluk duygusu yaratmış. Fontana, uzay, hareket ve zamanı renk, perspektif ve biçim kadar önemli sayan Mekânsallık akımının üyesiydi. Arjantin'de İtalyan anne babadan doğdu. 1905'te ailesiyle birlikte anayurduna döndü ve yaşamının geri kalan yıllarını burada geçirdi.

● Kelly, Klein, LeWitt, Lissitski, Maleviç

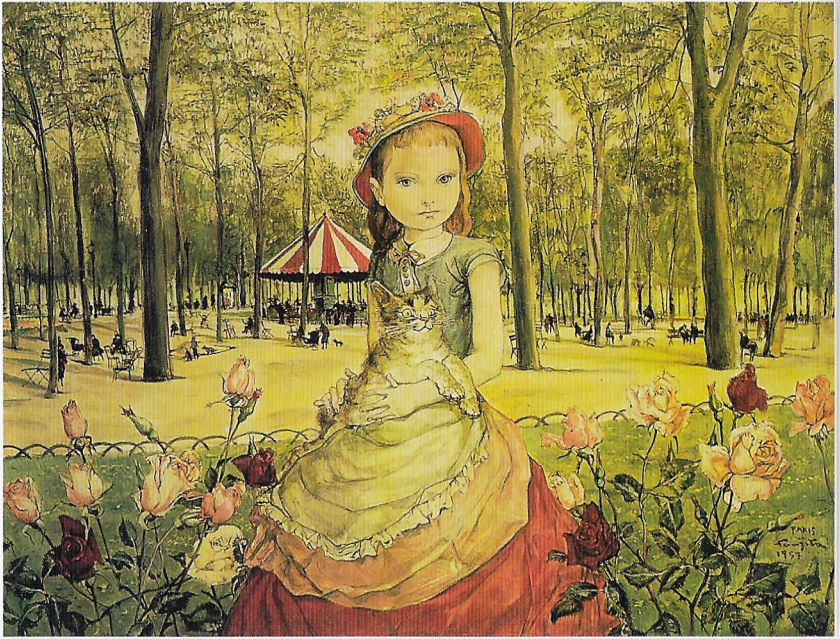

Sanatçı, kucağında kedisıyla küçük bir kızın bu nostaljik ve büyüleyici resmini 71 yaşındayken yapmıştır. Dış hatlar siyah boyaya batırılmış ince bir Japon fırçasıyla belirginleştirilmiş; imgenin içi daha sonra çok az boya kullanılarak incelikle doldurulmuş. Bu, özellikle kızın solgun ten renginde belirgin. Foujita bir çizim ustasıydı. Bu tablo onun, çocuksu masumiyeti ve saflığı göstermek için yalın çizimleri nasıl kullandığını gösteriyor. Japon sanat geleneği çoğunlukla grafikdir.

Foujita bu geleneği, çizimin kullanımını araştırıp, Batı sanatının etkilerini özümseyerek sürdürmüştür. Tokyo doğumlu olan sanatçı 1913'te Paris'e yerleşti. Aralarında Marc Chagall, Chaim Soutine ve Amedeo Modigliani'nin de bulunduğu bir sanat çevresine girdi. Yapıtları arasında manzaralar, çıplaklar ve kitap illüstrasyonları bulunur. 1959'da Katolik oldu ve adını Leonardo da Vinci'ye atfen "Léonard" olarak değiştirdi.

Chagall, Freud, Hokusai, Laurencin, Modigliani, Soufline

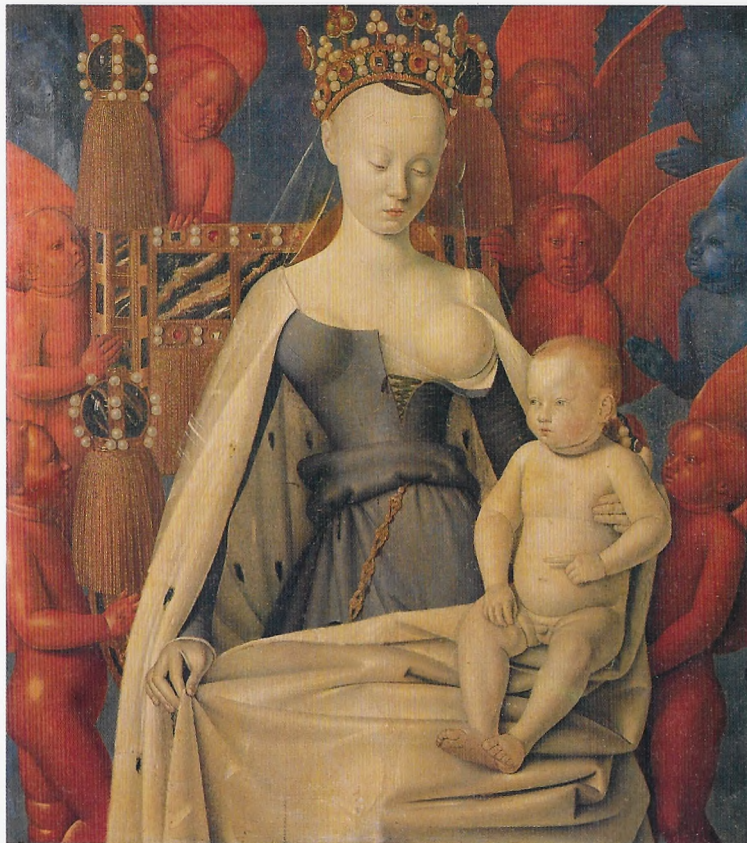

Cennet'in kraliçesi ve oğlunun dinsel bir imgesi olarak görünen bu tablonun aynı zamanda dünyevi bir anlamı var. Buradaki bakirenin Fransa kralı VII. Charles'ın metresi Agnès Sorel olduğu söylenmektedir. Bu kadına Fouquet'nin ilk hamisi Chevalier de hayrandı. Resim Agnès'in öldüğü yıl yapıldığına göre, anısına ısmarlanmış olması çok muhtemeldir. Bir çizim ustası olarak el yazmalarıyla ünlü Fouquet, 15. yüzyılda Fransa'nın önde gelen ressamlarından. İtalya'ya

yaptığı yolculukta Piero della Francesca ile öteki Rönesans sanatçılarının yapıtlarını gördü. Bu resimde, mücevherli taç ve elbisenin farklı dokularında, kürkte ve tüle olduğu gibi, ayrıntılara gösterdiği özen, onun Jan van Eyck gibi Kuzeyli ustalardan da etkilendiğini gösterir.

■ Botero, Bouts, Campin, Van Eyck, Piero della Francesca

Fragonard Jean-Honoré Salıncak

Bir genç kız zengin bir bahçede salıncakta sallanırken kendini flört havasına kapatarak zarif ayakkaşısını fırlatıyor. Âşığı aşağıdan onu izlerken iç eteklerinin baştan çıkarıcı hisirtisi neredeyse duyuluyor. Muhteşem bir güneş ışığıyla yıkanan genç kız kompozisyonun odak noktasıdır. Onun porselen mükemmelliği, pembe elbisesi ve yukarı doğru yükselen hareketi, hepsi birden izleyicinin (ve âşığının) dikkatini üstüne çeker. Hafiflik dokunusuna dayalı bu tür resim tekniği Rokoko

döneminin özelliğidir. Fragonard, bu üslubu doruk noktasına ulaştırmıştır. O dönemde Fragonard'ın ustası François Boucher ve Venedikli ressam Giovanni Battista Tiepolo da en az onun kadar önemli sanatçılardı; ama pudrası, parfümü ve oyunlarıyla Rokoko ruhunu en iyi yakalayan Fragonard olmuştur.

Amigoni, Boucher, Greuze, Lancret, Tiepolo, Watteau

Jean-Honoré Fragonard. d Grasse, 1732. ö Paris, 1806.

Salıncak, yak1768. Tuval üzerine yağlıboya. e64.5 x y81 cm. Wallace Koleksiyonu, Londra

Tuvalin üstüne denetimli bir biçimde mavi boya damlatılmış, dökülmüş ve sıçratılmış. Beyaz tuvalin büyük bir bölümüne dokunulmamış. Sanatçı, ilk olarak 1957'de yaptığı bu tablonun üzerinde 1962'de yeniden çalışmıştır. Soyut Dışavurumculuk'un önemli ve anıtsal bir örneği olan resimde gerçek dünyaya hiçbir gönderme yapılmamasına karşın özel bir duygu, hareket ve atmosfer yakalanmıştır. Şekil, kenarlarının bulanıklaştığı bir renk yoğunluğu ile titreşmektedir.

Soyut Dışavurumcular'ın amacı buydu: dinmeyen hareket, dış hatları olmayan renkler, gerçeği olmayan duygu. Francis bu grubun en önemli üyelerindendi ve aynı zamanda suluboya ustasıydı. En ünlü yapıtları, 1950'lerde ve 60'larda yaptığı "Mavi Balo" dizisindekilerdir.

☛ De Kooning, Pollock, Rothko, Still, Tobey

Frankenthaler Helen

Dağlar ve Deniz

Bu etkileyici ama zarif ve lirik kompozisyonu mavi, yeşil ve kırmızı lekeler beziyor. Sanatçı astarlanmamış bir tuval kullandığı için boya, mürekkebin yüzeyine değdirildiği anda kurutma kâğıdı tarafından emilmesi gibi kumaşın içine yayılmış. Frankenthaler renkleri nereye koyacağına karar vermiş olsa da lekeler onun denetimi dışında, tuvalin geçirgenliğine bağlı olarak gerçekleşmiş. Bu, sanatçının ilk lekeli tablosudur. Zengin renkleri, akıcı biçimleri ve arka planla ön planı

fiziksel olarak birleştirmesi, giderek bu yeni tekniği benimseyen Kenneth Noland ve Morris Louis üzerinde çok etkili olmuştur. Manzaralarının soyut niteliği, renklerinin o anda seçilmişliği ve lekelerinin raslantısalılığı Soyut Dışavurumculuk'u oluşturan özelliklerdir. Sanatçının tablolarının hepsi büyüktür; özgün bir açıklık ve zarafet duygusu uyandırır.

• Gorky, Hodler, Louis, Noland, Pollock, Rothko

Sanatçının ilk kızı Kathleen ve bir İngiliz bulteriye cinsi köpek çizgili bir kanepede uzanmış. Dingin ve soluk tonlarla renklendirilmiş olan sahne basit ve oldukça kasvetli. Kadınla köpek arasında neredeyse bir suç ortaklığı var; ikisi de sakın ama yoğun bir ifadeyle bakıyor. Freud insan tenini tüm ayrıntılarıyla, ustaca betimlemesiyle ünlüdür. Kadının fildişi renkli tenindeki ince tonlarda görüldüğü gibi, bu resim de bir istisna değildir. Freud'un resimleri izleyiciyi yakalar, neredeyse

sert bir ampul ışığıyla aydınlatılmış fiziksel bir yakınlığın içine çeker. Son yıllarda fırça işçiliği her ne kadar daha özgür ve daha anlatımcıysa da, sanatçının insan bedenine bu yaklaşımı sürmektedir. Avusturyalı ünlü psikanalistin torunu olan Freud 1930'larda Londra'ya yerleşmiş ve İngiliz vatandaşı olmuştur.

• Auerbach, Bacon, Dix, Kossoff, Schad

Friedrich Caspar David

Umudun Enkazı

Bu kompozisyonu, kırılmış bir buz kütesinin sert, sivri kenarları kaplıyor. O denli gerçek betimlenmişler ki dokunulmayacak kadar soğuk görünüyorlar. Sahneyi kaplayan ışık resmi parlatıyor. 1819-20 yıllarında William Parry'nin Kuzey Kutbu'na yaptığı araştırma gezisi sırasında batmış olan gemi (sağda görünüyor), buza oranla çok çok küçük; böylece doğanın insana üstünlüğünü simgeliyor. Friedrich, yalnızlık ve terk edilmişlik duygularını aktarmayı amaçlayan Romantik

akımın önemli bir üyesiydi. Resimleri her zaman doğanın tinselliğini öne çıkarır ve onu sık sık en melankolik durumunda betimler: yalnızlık içinde uzanan deniz ve dağlar ya da garip ve ürkütücü biçimde parlayan karlı tepeler. Friedrich özellikle ışığın ve mevsimlerin etkilerini yansıtmayı seviyordu. Gerçekçi olmasına karşın simgesel de olan manzaraları Romantizm yansıtmakla birlikte çok özgündür.

• Bierstadt, Church, Cozens, Nash, Turner

Kimliği güneş gözlükleriyle gizlenmiş bu büyüleyici ve korkutucu baş, ölçülü bir şiddet sunuyor. Çağdaş katilleri, diktatörlerin adamlarını, hatta Cehennem Melekleri denen motosiklet sürücülerini hatırlatıyor. Dış hatları düzgün olan bu büst, Klasik üslupta yapılmış olmasına karşın korkutucu ve rahatsız edici. Yüzeyini, bir hayvan tarafından yapılmış gibi görünen rasgele çizikler kaplıyor. Frink, Yeni-Dışavurumcu üslupta heykeller yapan ilk İngiliz sanatçılardandır.

İnsanoğlunun karmaşık doğası, gücü ve zaafı hakkında kişisel duygularını yansıtmıştır. Aynı zamanda doğaya karşı duyarlılığını gösteren at ve köpek heykelleriyle de tanınır. Son büyük yapıtı, etkileyici ve dramatik bir figür olan *Göğe Yükselen İsa*'dır. Yaklaşık 4 m yüksekliğindeki bu tunç heykel Liverpool Katedrali'nin cephesine yerleştirilmiştir.

■ Algardi, Baselitz, Epstein, Giacometti, Houdon

Musa kayınpederinin koyunlarını güderken yanan bir çalılık görüp şaşırıyor ve bu kutsal görüntüye saygısının ifadesi olarak ayakkabılarını çıkarıyor. Solda bir melek onunla birlikte olaya şahit oluyor. Kitabı Mukaddes'e göre Tanrı yanan bir çalılık aracılığıyla Musa'ya İsrailileri düşmanlarından onun kurtaracağını, süt ve bal ülkesine götüreceğini söylemiştir. Yanan ama tükenmeyen çalılık, çocuk doğuran ama bakireliği bozulmayan Meryem'in simgesi sayıldığından Froment sahneye Meryem ve

Çocuk İsa'yı da katmış. Kral Anjou'lu René tarafından ısmarlanan bu pano, bugün hâlâ yapıldığı kilisede korunan Yanan Çalılık triptiğinin (üçlü pano) orta bölümünü oluşturur. Aix-en-Provence'da ve çevresinde çalışan bu Fransız sanatçı hakkında çok az şey bilinmektedir. Aynntılara gösterdiği özen ile ışık ve renk etkilerine yaklaşımındaki büyük duyarlılık bir olasılıkla Jan van Eyck'dan öğrendiği özelliklerdir.

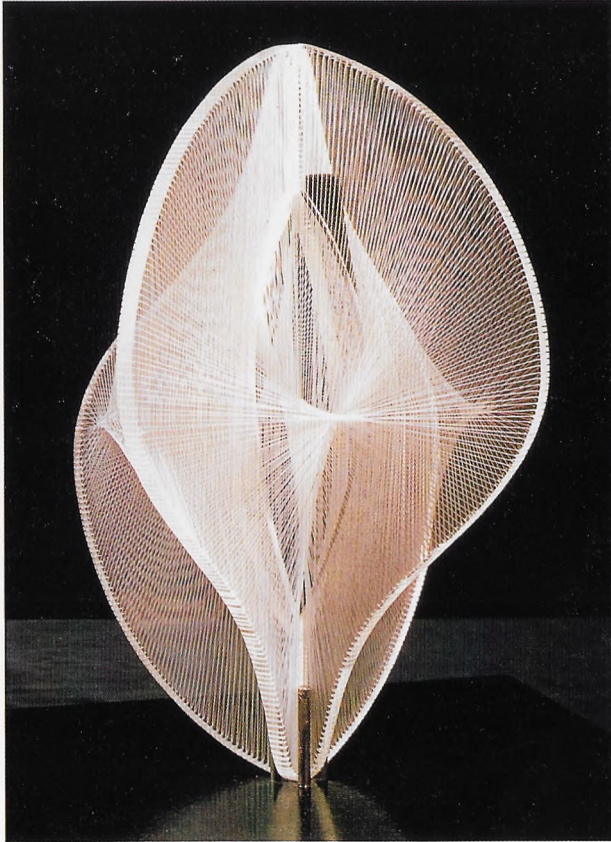
• Van Eyck, Lochner, Schongauer, Van der Weyden, Witz

Naylon bir ip, birbirine geçen iki kavisli biçimi çevreleyerek dışbükey ve içbükey kıvrımlardan oluşan üç boyutlu karmaşık bir strüktür yaratmış. Bu, 1949'da New York'taki Esso Binası için tasarlanan ama gerçekleştirilmeyen, 3 metre yüksekliğindeki bir yapının parçasıdır. Gabo, bu alışılmadık uzaysal heykeliyle örneği olmayan bir inceliğe, şeffaflığa ve hafifliğe ulaşmıştır. Sanki görünmez bir ipin ucunda yüzer gibi duran, başı ve sonu olmayan yapıt sonsuzluk hissi

uyandırır. Gabo bir Konstrüktivist'ti. Uzayın sonsuz genişlemesini yakalayan bu yapıt da akımın iyi bir örneğidir. Sanatçı anayurdu Rusya'yı 1922'de terk etmiş; Amerikan vatandaşlığına geçmeden önce Berlin ve Paris'te yaşamıştır. 1952'de sanatsal yeteneklerini mimarlıkla birleştirerek Rotterdam'daki bir mağaza için dev bir anıt inşa etmiştir.

● Hepworth, Lissitski, Maleviç, Rodçenko, Tobey

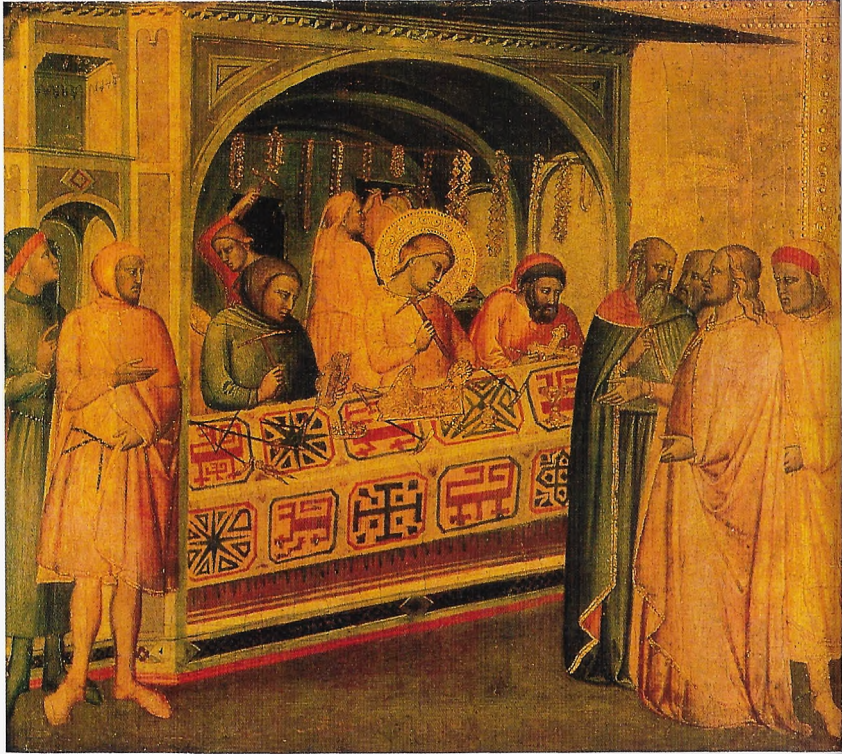

Ortaçağ'da el sanatı ustalarının dükkânları genellikle bu resimdeki atölyeye benzerdi. Sokağa açılan büyük pencere müşterilerle ilişkiyi sağlar, aynı zamanda tamamlanmış işleri göstermeye yarardı. Gaddi, Pistoia Katedrali'nin yeni, yüksek altar panosunun yapımı için döneminin en iyi ressamı arasında seçilmiştir.

Predella'nın (altar panosunda ana sahnenin altındaki sahneler dizisi) bir bölümünü oluşturan bu küçük sahne Aziz Eligius'un öyküsünü anlatıyor. Rahip olmadan önce

kuyumculuk yapan aziz, burada kuyumcuların hamısı olarak gösteriliyor. Gaddi, ressam Giotto'nun vaftiz oğluydu ve 24 yıl boyunca onun izleyicisi oldu. Yapıtlarındaki canlı renkler ve kütesel figürler ustasının etkilerini yansıtır. En çok öyküsel resimler yapmış; ayrıntılara gösterdiği özen ve öykü anlatma yeteneği ile ünlenmiştir.

■ Giotto, Lorenzetti, Lorenzo Monaco, Orcagna

Gainsborough Thomas Bay ve Bayan Andrews

Bay ve Bayan Andrews avlanmayla geçen bir öğleden sonrasının ertesinde dinleniyorlar. Sağda, arazileri ufka uzanıyor. Buğday demetleri mevsimin sonbahar okluğunu; Bay Andrews'un köpeği ve silahı da ava çıkmış olduğunu anlatıyor. Gainsborough bu şık İngiliz gentilmeninin avladığı bir sülünü de kompozisyona katmayı düşünmüş; ama resmi hiçbir zaman tamamlamamış. Kadının çok güzel düzenlenmiş mavi saten elbisesi bitmemiş; kucağında bir kuşun yalnızca

dış hatları görülmüyor. Bu resmin, Robert Andrews ve Frances Carter'in Kasım 1748'de evlenmelerini kutlamak için yapıldığı sanılmaktadır. Çoğu çağdaşının tersine Gainsborough, akademik bir ressam değildi. Üslup ve renklere olan sezgisel duyarlılığı ve boyayı mükemmel kullanışı onu, 18. yüzyılda Avrupa sanatının dahilerinden yapmıştır. Bir portre ressamı olmakla birlikte daha çok İngiliz kırsal alanlarını betimlemeye tutkundu.

► Constable, Van Dyck, Van Eyck, Ramsay, Reynolds

Gaudier-Brzeska Henri

Kırmızı Taş Dansçı

Bir Afrika kabile savaşçısının tüm gücü ve canlılığıyla dolu bu heykel, bir dansçıyı anlatıyor. Yüzeyi, hareketi yansıtmak için geometrik ritimler halinde parçalanmış ve bozulmuş. Dinamizmine karşın heykelin narin kıvrımları ve oyulmasındaki yumuşaklık sanatçının insan biçimine verdiği değeri gösteriyor. Bu yapıt, Gaudier-Brzeska'nın ilkel biçimlerle ve soyutlamayla ilgilendiği bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Fransa'da doğan Gaudier-Brzeska İngiltere'de öğrenim gördü,

1911'de Londra'ya yerleşti. 1914'te Fransız ordusuna katıldı, bu yıllarda ahşap oymalar yaptı ve İngiltere'de sergi açmayı sürdürdü. Auguste Rodin'den ve figürleri çok yalın biçimlere indirgeyen Constantin Brancusi'den etkilendi. Teknik ressam ve heykeltıraş olarak çalıştı; Vortisizm akımına da bağlandı. Büyük bir sanatçı olma gücüne sahipken, 1915'te henüz 23 yaşındayken savaşta öldü.

• Archipenko, Brancusi, Epstein, Lipchitz, Moore, Rodin

Henri Gaudier-Brzeska. d Saint Jean-de-Bray 1891. ö Neuville-Saint-Vaast, 1915.

Kırmızı Taş Dansçı. 1914. Kırmızı Mansfield taşı. y85 cm. Tate Gallery, Londra

Bu güzel, melankolik ve şehvetli Polinezyalı kadın parlak renkler ve kalın dış çizgilerle betimlenmiş. Geleneksel bir duruş kullanmış olmasına karşın sanatçı Batı sanatının bilinen kurallarından kaçınmış. Biçimler basittir, renkler çarpışır, derinlik ya da perspektif yoktur. Gauguin, yüzyılın başında yaygınlık kazanan, ilkel yaşama romantik bir geri dönüş arzusunu gerçekleştirmiş bir sanatçıdır. Ailesini ve başarılı meslek yaşamını geride bırakarak Tahiti'ye yerleşti. Oradaki

yaşamını anlattığı *Noa Noa* adlı kitabında "Yapay ve geleneksel olan herşeyden kaçtım. Burada Gerçek'i buldum, doğayla bir oldum" diye yazmıştı. Tahiti'de ilkel sanatın tepkici, içgüdüsel doğruluğunu yakalamaya çalıştı. Rengi yalnızca dekoratif ya da duygusal amaçlarla kullanan ilk sanatçılardandı. Bunun yanı sıra doğal olmayan, sade üslubu da onu modern sanatın en önemli isimlerinden yapmıştır.

• Cassatt, Van Dongen, Van Gogh, Jawlensky, Matisse

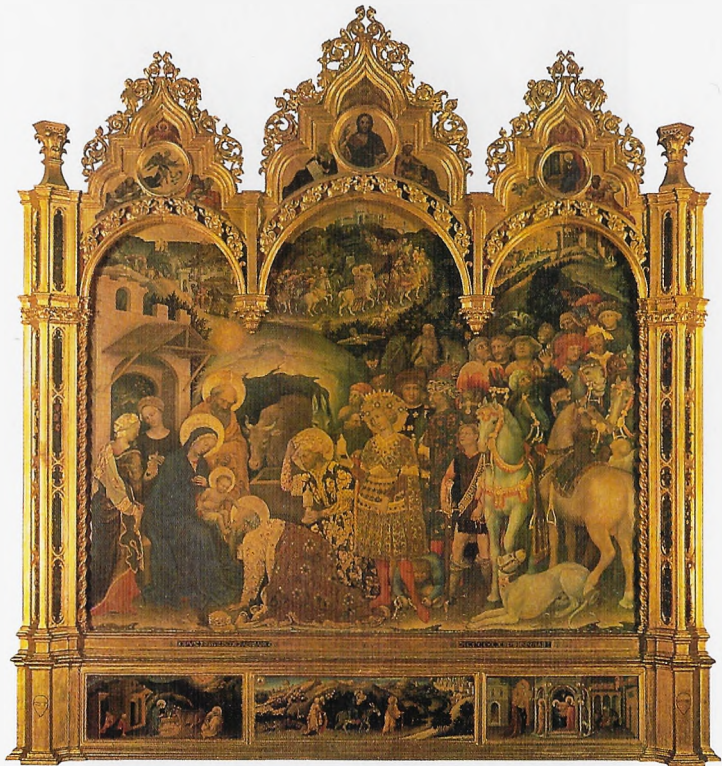
Gentile da Fabriano

Müneccim Kralların Tapınması

Üç müneccim kral, bebek İsa'ya saygılarını sunuyorlar. Her kral ve maiyeti yaldızlı brokar giysileriyle çok şık. Strozzi ailesinin Santa Trinità Kilisesi'ndeki şapelleri için ısmarladıkları bu altar panosu altın kaplanmış. Yalnızca Floransa'nın en zengin tüccar ailesi böyle bir konuyu seçip, pahalı mavi pigmentin (lapis lazuli) ve altın varanın sakınılmadan kullanılmasını destekleyebildi. Bu tür uygulamalar haminin sosyal konumunu göstermek için yapıldı. Gentile İtalya'nın

kuzeyindendir, ama pek çok yerde resim yapmıştır. Yapıtları, ince bir bezemecilikle dünyevi ve doğal konulara eğilen Uluslararası Gotik üslubun tipik örnekleridir. Bu üslubun özellikleri resimlerinde hayvanların, kuşların ve bitkilerin gerçekçi betimlemesiyle belirginlik kazanır.

● Gozzoli, Lorenzo Monaco, Mantegna, Overbeck, Pisanello

Gentile da Fabriano, d. Fabriano, yak.1370. ö. Roma, 1427.

Müneccim Kralların Tapınması. 1423. Pano üzerine tempera. e220 x y173 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Judith, Holofernes'in başını kestiği korkunç anda gösterilmiş. Kararlı bakışları, üstüne ve yatağa fıskıran kana karşın titremeyen elini yönlendiriyor. Soldan gelen güçlü bir ışık genişliği artırarak karanlığı aydınlatıyor. Bu yapıttaki öykü, ışık ve renkler, Barok resmin tipik özellikleridir. Kırmızı kadife yatak örtüsü ile karşıtlık yaratan beyaz çarşaflar resmin kanlı dehşetini artırıyor. Böyle bir sahnenin 17. yüzyılda yaşamış bir kadın tarafından yapıldığını düşünmek çok zor. Gerçekten de

bu resim, saygın bir ressam olan Orazio'nun yerinde duramayan kızı tarafından yapılmıştır. Babasının izinden yürüdüğü için bir zamanlar tanınmayan Artemisia bugün önemli ve iyi bir ressam sayılmaktadır.

Caravaggio, Guercino, La Tour, Luini, Reni

Hafif süvarilerin bir subayı şaha kalkmış atı üstünde kılıcını savurarak savaşıyor. Resimdeki dinamizm ve ifade gücü, sağ üstten sol alta uzanan dramatik bir çapraz çizgiyle yaratılmış. Bu çizgi atın yelesi, uçuşan başı, kolunu atın arkasına doğru germiş olan asker, atın kuyruğu ve arka bacağı ile oluşturulmuştur. Sahne alevlerle aydınlanmış karışık bir gökyüzü ile vurgulanmış. Kompozisyon da at figürü kadar akılcıca dengelenmiş. Atın gövdesi ve eğri kılıcıyla subay, resmi

sabitleyen büyük bir daire oluşturmuş. Géricault atlara ve yarışlara meraklıydı; bu sayede hareket duygusunu yakalamak için çok hızlı bir yöntem geliştirdi. Bol renk içeren bu resim Géricault'nun, daha sonraları Eugène Delacroix gibi ressamalara önemli bir esin kaynağı olacak üslubunun tipik bir örneğidir.

• Böcklin, Delacroix, Van Dyck, Ety, Stubbs

Theodore Géricault. d Rouen, 1791. ö Rouen, 1824.

Hafif Süvari Subayı. 1812. Tuval üzerine yağlıboya. e266 x y349 cm. Musée du Louvre, Paris

Ağız açık figürler atlıkarıncada parlak renkli mekanik oyuncaklar gibi katılaşmış, dönüp duruyorlar. Basit ama uğursuz bir niteliğe sahipler. Birkaçının ünifonma giymesi, yapıtın savaşın dehşeti üzerine bir yergi olduğunu gösteriyor. Bu resim yapıldığı sırada I. Dünya Savaşı'nın mezalimi halkı yeni yeni etkilemeye başlıyordu. Gertler'in en tanınan yapıtlarından biri olan bu tablo 1917 Londra Grup Sergisi'nde yer alan en çarpıcı resimlerdendi. Gertler, kendine özgü bir üslupla

yaptığı ölüdoğalar ve çıplaklar ile de ünlüydü. Polonya Yahudisi bir ailenin çocuğu olan sanatçı Eskenazice konuşan kapalı bir cemiyette büyüdü. Ciddi bunalımlara düştü. 48 yaşındayken Londra'daki atölyesinde intihar etti.

• Bomberg, Van Dyck, Géricault, Lewis, Nash

Ghiberti

Lorenzo

Davud ve Golyat

Sanatçı bu alçak kabartmada, perspektif kurallarını uygulayarak dikkate değer bir derinlik etkisi yaratmış. Örneğin, üç boyutlu figürler geriye doğru çekilen bir manzaranın önünde yer alıyor. Bu sahne Ghiberti'nin Floransa Vaftizhanesi'nin büyük tunç kapı kanatlarının ikinci grubundaki 10 sahneden biridir. Kapılar Eski Ahit'ten bölümler betimleyen 10 büyük panodan yapılmıştır. Bunların, özellikle kompozisyon ve perspektif ustalığı açısından Floransa sanatının

doğruluğunu yansıttığı görüşü yaygındır. Ghiberti'nin Floransalı öteki Rönesans sanatçıları için büyük bir esin kaynağı olan bu yapıtlarını yıllar sonra Michelangelo, "Cennet Kapıları" olarak tanımlayarak övmüştür. Ghiberti yaşamının son yıllarında özyaşamöyküsünü yazmıştır. Bu, bir sanatçıdan kalan ilk örnektir.

Castagno, Donatello, Michelangelo, Pisano, Della Quercia

Lorenzo Ghiberti. d. Floransa, 1378. ö. Floransa, 1455.

Davud ve Golyat. yak.1435. Yıldızlı tunç. e79.5 x y79.5 cm. Battistero di San Giovanni, Floransa

Ghirlandaio

Domenico

Giovanna Tornabuoni'nin Portresi

"Sanat onun karakterini ve faziletini betimleyebilir mi? Dünyada hiçbir resim ondan daha güzel olamaz."

Figürün yanındaki duvarda bulunan bu yazıya karşın sanatçı Giovanna'nın ciddiyetini, güzelliğini ve zerafetini yakalamayı başarmış. Giovanna profilini vurgulayan düz bir arka plan önünde oturuyor. Bu, Floransa'da Rönesans dönemi portrelerinde sık kullanılan bir yöntemdi. Modelin, resmin yapıldığı yıl, evlendikten ise yalnızca iki yıl sonra ölmesi dokunaklıdır. Ghirlandaio,

portreler yapmasının yanı sıra fresk ressamı olarak da deneyimliydi. Buradaki modelin benzerini, Floransa'da, en önemli yapıtı olan bir aile şapelinde de uygulamıştır. Ghirlandaio bir ara Michelangelo'nun hocası olmuştur. Özellikle doğal ayrıntıları kullanması ve döneminin yaşamını ve üslubunu yakalama yeteneğiyle ünlenmiştir.

• Botticelli, Filippino Lippi, Michelangelo, Pisanello

Giacometti Alberto

Yürüyen Adam

Yüzeyi kabaca dokulandırılmış bu sıska, anıtsal figür unutulmaz bir güçlülüktedir. Doğal olmayan, uzatılmış biçimi, tekbaşınalığı ve bizimle öteki insanların arasındaki mutlak ayrılığı belirtiyor. Aynı zamanda kırılganlığımızı ve ölümlü oluşumuzu da vurguluyor. Giacometti, öteki heykeltıraşların yaptığı gibi büyük bir kitleyi ele alıp, onu oyup yontarak içindeki gizli biçimi ortaya çıkarmıyor; metal bir iskeletle başlayıp ona kil ekliyor, sonra da dökümünü yapıyordu. Giacometti'nin

özgün anlatım yöntemi onu II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen resim ve heykel üsluplarından ayırır. İsviçre'de doğan Giacometti 1922'de Paris'e yerleşti. Resimleri ve çizimleri de heykelleriyle aynı huzursuz ve sinirli nitelikleri yansıtır. Kesin, enerjik boya dokunuşlarıyla gerçekleştirdiği bu tür yapıtlarının da yalın ve büyüleyici bir güzelliği vardır.

Archipenko, Auerbach, Dubuffet, Frink, Rodin, Smith

Alberto Giacometti. d Stampa, 1877. ö Chur, 1966.
Yürüyen Adam. 1960. Tunc. y183 cm. Özel koleksiyon

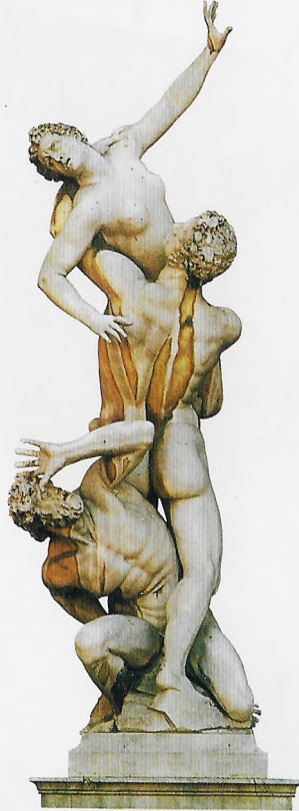
Giambologna

Bir Sabin'in Kaçırılışı

Müthiş bir enerji ve öfkeli hareketlerle bükülen bu sınıksız kompozisyon, kıvrılan dış çizgileriyle konusuna uygun bir gerilim duygusu yaratıyor. Dönen hareket, Sabin'in kollarıyla başlıyor, avının kalçalarını yakalamış adaleli Romalı figürüyle sürüyor ve alta apışıp kalmış adamda sonlanıyor. Purüzsüz cilalanmış, yılanı biçim, izleyiciyi heykelin çevresinde dolaşmaya ve ona her açıdan bakmaya zorluyor. Giambologna'nın abartılı hareketleri kullanma ve şiddetli bir duygu uyandırma

yeteneği Manierist üslubu biçimlendirmiştir. Sanatçı Michelangelo'dan çok etkilenmiş ve heykelde yeni bir akıcılık ve zerafet yaratmak için onun güçlü biçimlerini kullanmıştır. Sayısız yapıtı arasında Medici ailesinin bahçeleri için gerçekleştirdiği çeşmeler de bulunmaktadır.

● Bourdelle, Cellini, Michelangelo, Rosso Fiorentino

Giambologna (Jean de Boulogne). d Douai, 1529. ö Floransa, 1608.

Bir Sabin'in Kaçırılışı. 1581/3. Mermer. 410 cm. Loggia dei Lanzi, Floransa

Gilbert ve George

Nanik

Pencere olabilecek bir çerçeveden, giysilerinde mavi, kırmızı ve beyazın alması düzenlendiği iki figür görünüyor. Arka planı yüksek bir bina kaplamış. Sahte bir ciddiyet içindeki figürler açıkça şaka yapar gibi poz vermişler. Belki de geleneksel sanatın kurallarına nanik yapıyorlar. Gilbert ve George 1967'den beri birlikte yaşıyor ve çalışıyorlar. Kendilerini çeşitli yollarla ve araçlarla "yaşayan heykeller" olarak betimliyorlar. Ne yapırlarsa yapırlar, kendilerini nasıl kullanırlarsa

kullanırlar, yapıtları genellikle mizah ve bilinçli bir uygunsuzluk sunuyor. Narsist gösterişçilikleriyle kendilerini alay konusuna dönüştüren bu sanatçıların yapıtlarını sınıflandırmak oldukça güç. Ancak, kullandıkları parlak renkler, büyük boyutlar ve geleneksel sanatın, tarihsel değerlerin olumsuzluklarını ortaya çıkarmaları onları Pop Sanat'a yaklaştırmaktadır.

• Koons, Lichtenstein, Sherman, Warhol

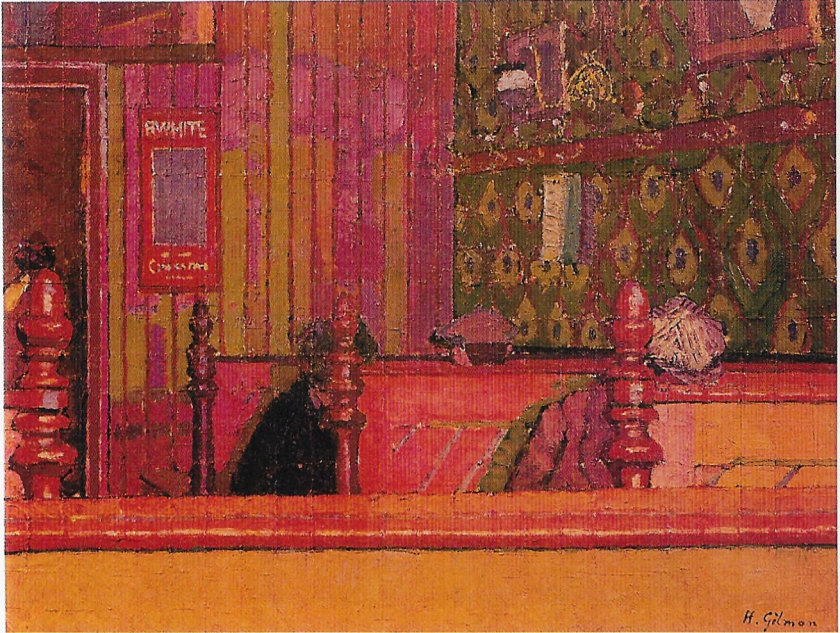
Gilbert ve George (Gilbert Proesch ve George Pasmore). (Gilbert) d Dolomites, 1943; (George) d Devon, 1942.

Nanik. 1991. Fotoğraf-ış. e142 x y169 cm. Anthony d'Offay Gallery, Londra

Mütevazı bir iç mekânda işçiler duyarlılık ve yoğunlukla betimlenmiş. Sanatçı, parlak kırmızı ve zümrüt yeşili ile boyadığı çıplak duvarların, oturma sıralarının ve masaların dekoratif düz renk alanları olarak algılandığı derinliksiz bir mekân yaratmış. Resmin yüzeyinde boya henüz ıslakken oluşturulmuş bir ızgara izi görülüyor. Gilman, bundan resmin aynı adlı, daha küçük bir benzerini yapmada yararlanmış olmalıdır. Yapıt, sıradan bir sahneyi kusursuz bir açıklıkla betimleyişi ve yoğun

renkleriyle, Camden Town Grubu'nun üyesi olan sanatçının verimini çok iyi örneklemektedir. Renk kullanımı açısından bazen "İngiliz Ard- İzlenimcileri" olarak da tanımlanan Camden Town Grubu, gündelik yaşamı dürüstçe betimlenmeyi amaçlamıştı. Grup üyeleri sık sık Walter Sickert'in Londra'nın kuzeyindeki Camden Town'da yer alan atölyesinde buluştuklarından bu adı almışlardı.

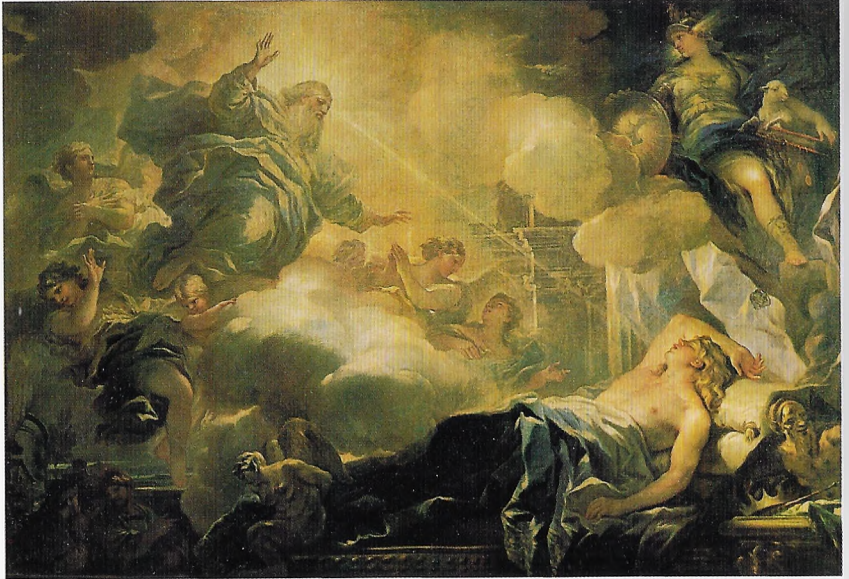
■ Hammershol, Modersohn-Becker, Orpen, Sickert, Vuillard

Görkemli bir yatakta uyuyan genç kral Süleyman, bir bulut ve melek girdabı arasında Tanrı'yı görüyor. Tanrı onu tannısal bilgeliğin kutsal ışığıyla kuşatıyor -ki bu Süleyman'ı ünlü yapacaktır. Üstte Bilgi Tanrıçası Minerva oturuyor. Elinde tuttuğu kitap ve koyun öğrenmenin ve sabrın simgeleridir. Arkadaki yapı Süleyman'ın krallığı sırasında inşa edilen Kudüs Tapınağı'na gönderme yapıyor. Sahne büyük bir canlılık ve anlatımcılıkla betimlenmiş. Yapıt bu özelliklerinin

yanı sıra dekoratif renkleriyle de Giordano'nun ve Geç Barok dönemin üslubunu örneklemektedir. 17. yüzyılın ikinci yarısının en önemli süslemeci ressamlarından biri olan Giordano'ya çok hızlı çalıştığı için "Luca fa presto" (Eli Çabuk Luca) lakabı takılmıştı. Sanatçının atmosferik kompozisyonları ve ince renkleri, Giovanni Battista Tiepolo gibi 18. yüzyılın büyük ressamlarına zemin oluşturmuştur.

• Bernini, Delacroix, Domenichino, Reni, Tiepolo

Neden çıplak bir kadın uzaktan fırtına yaklaşırken açık havada çocuğunu emziriyor? Bu resim yalnızca şiirsel bir manzarayı betimlemek için mi yapılmış, yoksa daha önemli bir anlamı mı var? Gerçekte kimse buradaki konuyu tanımlayamamış, ancak pek çok görüş öne sürülmüştür. Giorgione, kendisi de çok sayıda tartışmaya neden olmuştur. Kendisi tarafından imzalanmış ve tarihlenmiş hiçbir yapıtı bulunmadığı gibi erken ölümünün ardından bazı resimlerinin, aralarında

Tiziano'nun da bulunduğu öğrencileri tarafından tamamlanmış olması da karışıklığı artırmaktadır. Giorgione, Venedikli ressamların resimsel üslubunu en iyi uygulayan sanatçıdır. Serbest ve hafif fırça vuruşları ile renk ve ton kullanımı, Venedik resminin en önemli özellikleri olmuştur. Pastoral manzaraları ölümünden yüzyıllar sonra da beğenilmeye devam etmiş, Nicolas Poussin gibi büyük manzara ressamlarını etkilemiştir.

☛ Allston, Giovanni Bellini, Poussin, Tiziano

Giorgione. d. Castelfranco, yak1477. 6 Venedik, 1510.

Fırtına. yak1508. Tuval üzerine yağlıboya. e73 x y79.5 cm. Galleria dell'Accademia, Venedik

Bir grup erkek ve kadın ile onun gökyüzüne gelmesini bekleyen melekler, Hz. İsa'nın ölümüne ağlıyor. Duygu dolu duruşlar, acılı ifadeler ve parlak renkler İsa'nın ölü bedenini kucaklamış Meryem'in derin acısını vurguluyor. Giotto, resimde bir devrim yarattı. Düz bir yüzey üzerinde duygu ve hacim etkisiyle doğalcı bir görüntü betimleyen ilk ressamlardandı. Meryem'in yaşamını anlatan birçok sahnenin biri olan bu resim, Batı sanatının gelişimini sağlayan en önemli yapıtlardan

biri kabul edilmektedir. Döneminin kalıplaşmış geleneklerini yıkan sanatçı, Cimabue ile birlikte modern resim anlayışının kurucularından sayılır. 1334'te Floransa Katedrali'nin denetçisi ve kent mimarı olarak atandı. Bu onurlu görev kendisine, mimarlık bilgisinden dolayı değil, ressam olarak sahip olduğu büyük ünden dolayı verilmiştir.

● Cimabue, Duccio, Gaddi, Memling, Pisano, Van der Weyden

Giotto di Bondone. d Vespignano, 1267. 6 Floransa, 1337.

Ölü İsa'ya Ağıt. yak1305. Fresk. e185 x y200 cm. Cappella dei Scrovegni, Padova

Sanatçı bütün bir odayı yerden tavana kadar freskle kaplamış. Ortada duran bir izleyici yuvarlanan taşların, çıkan şimşeklerin arasında kaldığını hissediyor. Olympus Dağı'nın Titanlar'ı şişkin kaslarıyla büyük kayaları sanki tüy gibi fırlatıyorlar. Tanrılar ise yukarıda, dünyadaki kaosu tartışıyor. Yanılsamalı perspektif kullanımı ve melodramatik yapısıyla bu fresk Maniyerist üslubu temsil eder. Hem mimar hem ressam olan Giulio Romano meslek yaşamına Raffaello'nun en iyi öğrencilerinden biri

ve yardımcıları olarak başladı. Ustasının ölümünden sonra onun Vatikan'da yarım kalan fresklerinden bazılarını tamamladı. Daha sonra Giulio Romano, Mantova'ya taşındı ve dükkün saray ressamı oldu. Bir zamanlar bu görevde Andrea Mantegna çalışmıştı. Giulio Romano, Mantova'da mimar olarak üstün başarı kazandı. Çoğunlukla izleyiciyi şaşırtan yapılar tasarladı, Mantova'daki kendi evi bunların en önemlisidir.

• Mantegna, Michelangelo, Raffaello, Rosso Fiorentino

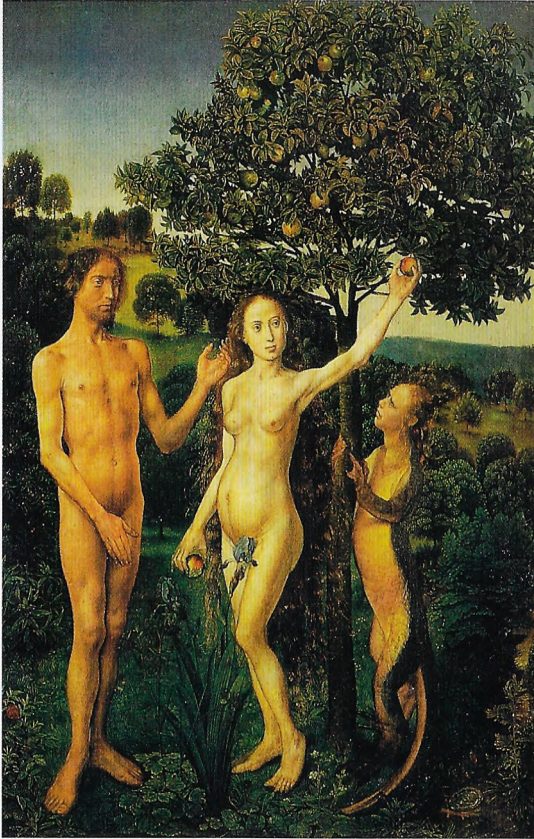

Adem ile Havva'nın günahını betimleyen bu resimdeki yarı sürüngen, yarı insan yılan oldukça rahatsız edicidir. Bilgi Ağacı'nın yanında duran ve bir irisle örtünmüş olan Havva bir elmayı ısırmış olduğu halde ikincisine doğru uzanmış. Her bir yaprağın, otun ve saç kıvrımının (örneğin yılanın olağandışı saç örgüleri) betimlenişindeki özen şaşırtıcıdır. Bir diptik'in (iki panonun birbirine tutturulmasıyla yapılan altar panosu) sol panosunu oluşturan bu sahnedeki temiz, aydınlık

renkler ve doğalcı figürler 15. yüzyıl Flaman resiminin tipik özellikleridir. Sanatçının üntü İtalya'ya kadar yayılmış; bir altar panosu Floransa'da olay yaratmıştır. 1481'de Köln'e yaptığı bir yolculukta delilik krizi geçirdiği söylenen sanatçı ertesi yıl ölmüştür.

• Bouts, Campin, G David, Van Eyck, Memling, Van Scorel

Hugo van der Goes. d Ghent, 1440. ö Brüksel, 1482.

İlk Günah. yakı1470. Pano üzerine yağlıboya. e23.2 x y35.5 cm. Kunsthistorisches Museum, Viyana

İçinde ayçiçekleri olan bu sade ama parlak ve dikkat çekici vazodan, müthiş bir canlılık saçıyor. Van Gogh, bir heykeltıraşın kabartma üstüne kil parçaları uygulaması gibi, tuvale fırçaıyla kalın bir boya hamuru vurmuştur. Sarı ve kahverenginin tonlarından oluşan renkler ve bu teknik, umudun ve güneş ışığının güzel dünyasını yansıtır. Oysa resmin yapıldığı sıralarda böyle bir dünya sanatçının bilincinden acımasızca akıp gidiyordu. Belki de resmin kışkırtıcı, neredeyse manik yüzeyi trajik ve

kısa yaşamının sonuna yaklaşan sanatçının zihinsel durumunu yansıtmaktadır. Doğayı seven ve basit şeylerin saf güzelliğini görebilen Van Gogh, düşsel görüntüler yerine, penceresinden görünen ağaçları betimlemeyi her zaman yeğleyeceğini söylemişti. Hollanda doğumlu ressam, duygularla yüklü yaşamına 29 Temmuz 1890 günü Fransız'ın Auvers-sur-Oise kasabasında son vermiştir.

■ Auerbach, Derain, Gauguin, Matisse, Pechstein

Vincent van Gogh. d Groot-Zundert, 1853. ö Auvers-sur-Oise, 1890.

Ayçiçekleri. 1888. Tuval üzerine yağlıboya. 673 x 992 cm. National Gallery, Londra

Goncharova Natalia

Moskova'da Sokak

Sessiz bir sokakta, siyah giyimli şık bir kadın resmin dışına doğru yürüyor. Ardında bir sürücü, arabasında sakın bekliyor. Bir an'ı aktaran resimde kadının hüzünlü adımları dışında hiçbir hareket yok. Bütün figürler basit, düz biçimlere (sokağın ve binaların kare ve dikdörtgenleri, tekerleklerin daireleri ve kadının şapkasının arabaya da yansımış biçimi) indirgenmiş. Hepsî, hüzünlü atmosferi arttıran yumuşak tonlarla renklendirilmiş. Resimden umutsuzluk yansıyor.

Goncharova Rus halk sanatına derin ilgi duymuş, bir süre yapıtlarına bu ilgiden kaynaklanan ilkel nitelikler girmiştir. 1915'te yerleştiği Paris'te Sergei Diaghilev'in Rus Balesi için birçok sahne dekoru tasarlamıştır.

■ Appel, Chagall, Jawlensky, Modersohn-Becker, Wallis

Natalia Goncharova. d Rusya, 1881. ö Paris, 1962.

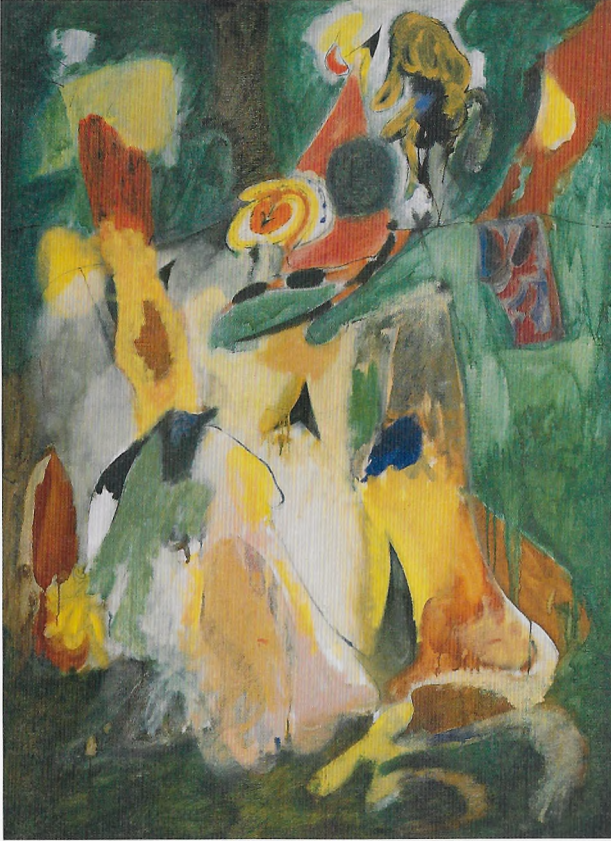
Moskova'da Sokak. 1909. Tuval üzerine yağlıboya. e79 x y65 cm. Özel koleksiyon

Bu soyut resim bir kuru içindeki küçük bir şelaleyi konu almış. Sarkan ağaçlar ve yeşilliklerle çevrelenmiş bir ırmağın kayadan dökülmesi açıkça anlaşılıyor. Canlı renkler, parlak gün ışığının durgunluğunu ve akan suyun sesini aktarıyor. Bu resmin güzelliği sanatçının orman ve su imgelerini kullanarak neredeyse tinsel bir huzuru betimleme yeteneğinde yatmaktadır. Yapıt, Gorky'nin o dönemde yaklaştığı Gerçeküstücülük'ün büyü, düşsel öğelerini ve Soyut Dışavurumcuk'un

kendiliğindenliğini içeriyor. Ermenistan'da doğan Gorky 1920'de ABD'ye göç etti. Bir eleştirmen onu, anayurdu sanat olan sürgündeki bir sanatçı olarak tanımlamıştır. Gorky resimlerinde sık sık anayurdundan imgeler kullandı. Yıllarca yoksulluk çektikten sonra tanındıysa da geçirdiği ruhsal bunalım sonucunda kendini astı.

► Dali, Ernst, Frankenthaler, De Kooning, Lam, Rothko

Madrid'in şık siyah yerel kostümü (*majas*) içinde, başını çevreleyen kat kat örtüsüyle Alba Düşesi soylu bir güzellik yansıtıyor. Tek renk ama zengin giysisi müthiş bir canlılıkla betimlenmiş. Düşes, bulutsuz bir gökyüzünün önünde, izleyicinin yanına geçmek için adımını atmak üzere gibidir. Madrid sosyetesinde önemli bir kişilik olan düşesin Goya ile bir süre romantik bir ilişki yaşadığı sanılır. Resimde yerdeki "Solo Goya" ile düşesin yüzüklerindeki "Goya" ve

"Alba" yazılan bunu doğrular niteliktedir. Goya yaşlandıkça fantezi ve terör sahnelerine daha çok zaman ayırdı. Saray ressamlığını sürdürmesine karşın ülkesinin Fransa'yı işgal etmesinden esinlenerek politik resimler yaptı. Öldüğünde 500 dolayında yağlıboya ve 300 dolayında aside yedirme baskı ve taş baskı bıraktı.

■ Gainsborough, Manet, Ramsay, Reynolds, Velázquez

Francisco Goya y Lucientes. d Fuentendos, 1746. ö Bordeaux, 1828.

Alba Düşesi'nin Portresi. 1797. Tuval üzerine yağlıboya. e148 x y210 cm. Hispanic Society of America, New York, NY

Sıcak kahverengi tonlar sağdaki kuleli ve cumbalı binaya rustik bir hava veriyor. Nehirden uzaklara bakılınca renkler giderek gücünü yitiriyor. Alçak ufuk Felemenk'in düz arazilerini yansıtıyor; buna, geniş ve gri gökyüzünün egemenliği de katkıda bulunuyor. Resimlerin neredeyse üçte ikisini kaplayan bu tür gökyüzü 17. yüzyıl Felemenk ressamlarının önemli bir uygulamasıydı. Van Goyen ışığı ve atmosferik etkileri yansıtan ilk ressamlardandır. Resimlerinin çoğu kırsal

alanlara yaptığı yolculuklardaki çizimlere dayanır. Görünüşe bakılırsa bunları tekrar tekrar kullanmıştı; çünkü, aynı sahne birkaç tablosunda birden görülür. Van Goyen'in birçok öğrencisi ve izleyicisi oldu. Ürettiği sayısız yapıtla 17. ve 18. yüzyıl manzara resmine büyük etki yapmıştır.

■ Avercamp, Bonington, Boudin, Hobbema, Ruisdael

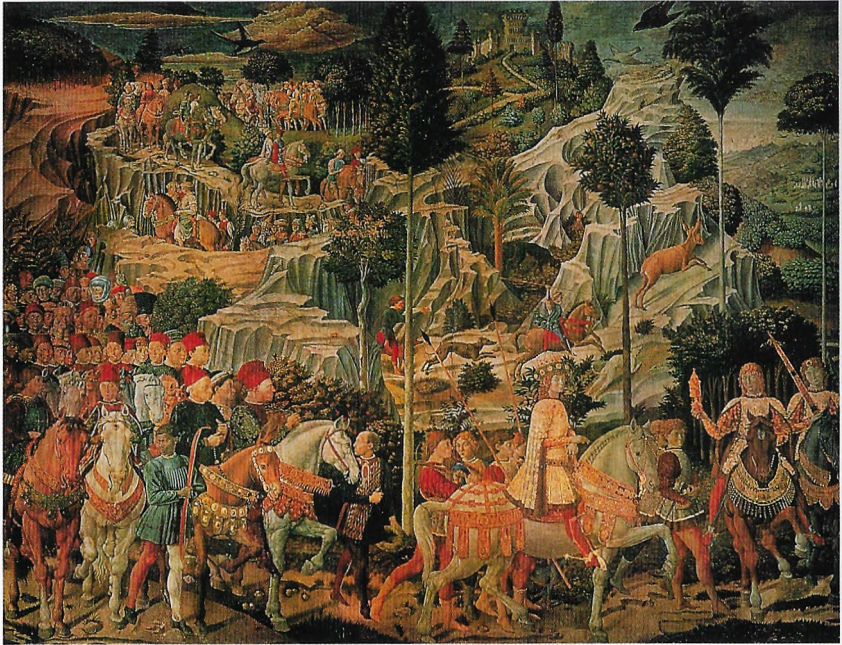

Kürk başlıklar, altın dizginler, kadife giysiler ve muhteşem atlarla dolu bu geçit gerçekten görkemlidir. Münecim krallar zengin sanat hamilerinin en beğendikleri konuydu, çünkü zengin renkler ve altın varak kendi zenginliklerini ve sosyal konumlarını ortaya koyuyordu. Buradaki örnek Floransa'da Cosimo de' Medici Sarayı'ndaki şapelin duvarlarını bezeyen fresklerden biridir. Özel bir konutta şapel bulunması alışılmışın dışındaydı; ama Cosimo'nun görkemli sarayı

dönemin birçok geleneğini yıkmıştır. Gozzoli, freske aile üyelerinin portrelerini de ekledi: Altın giysili genç müneccimin Lorenzo de' Medici olduğu sanılır. Bu fresk şapelin bezemelerinin yalnızca bir bölümüdür. Sanatçı, Fra Angelico'nun öğrencisi ve çok farklı bir üslubu olan Andrea Mantegna'nın çağdaşıdır. Zengin süslemeci yaklaşımı Uluslararası Gotik üslubun güzel bir örneğini yaratmıştır.

■ Fra Angelico, Gentile de Fabriano, Mantegna, Uccello

Bu resimde hareket dolu bir Cennet görüntüsü oluşturmak için kıvrılan biçimler ve renkler kullanılmış. Toledo'nun önde gelenlerinden Kont Orgaz, çok dindar olduğundan naaşını mezara, cenazede mucizevi bir biçimde beliren Aziz Augustinus ve Aziz Stephanos indiriyorlar. Ruhu, yerel soyluların ve din adamlarının bakışları arasında yukarıya, tanrısal dünyaya yükseliyor. Girit'te doğan El Greco Toledo'ya gitmeden önce Venedik'te ve Roma'da öğrenim gördü. O dönemde

Michelangelo, Raffaello ve Tiziano'nun Klasikçi üslubu yaygındı. El Greco bu sanatçıların güçlü etkilerini, uzatılmış biçimler, geniş hareketler ve parlak, bazen de doğaüstü renkler içeren kendine has, yoğun tinsel üslubuyla birleştirdi. Yapılan Maniyerizm akımının zirvesini oluşturur.

• Andrea del Sarto, Michelangelo, Raffaello, Tiziano

El Greco (Domenikos Theotocopoulos). d Girit, 1541. 6 Toledo, 1614.
Kont Orgaz'ın Gömülmesi. 1586.Tuval üzerine yağlıboya. e360.7 x y487.7 cm. San Tomé, Toledo

Teatral kostümler içindeki genç bir adam kulağını, dikkatle akort ettiği gitarın sesine vermiş. Kocaman açılmış yorgun gözleri ve bakımsız görünümü dışarıdan eğlenceli görülen yaşamının zorluklarını ele veriyor. Zengin renklendirilmiş bu sahne, Greuze'un rekabet ettiği 17. yüzyıl Flaman tür resminin tüm ayrıntılarını içeriyor. Sanatçının, günlük yaşam sahneleri genellikle ahlaksal öyküler aktarır. Bu resimler 18. yüzyıl Fransa'sında giderek artan bir beğeni toplamış; Diderot

gibi ahlakçı filozoflar tarafından övülmüştür. Ancak geçerli üslup, Jacques-Louis David gibi sanatçıların Yeni-Klasikçilik'ine doğru kayınca Greuze'un modası geçti. Unutulmama çabası içinde yapay, aşırı duygusal bir üsluba yöneldi. Bu nedenle, resim sanatına olan önemli katkısı, yakın geçmişe kadar gözardı edilmiştir.

■ J-L David, Hogarth, Honthorst, Steen, Terbrugghen

Jean-Baptiste Greuze. d Tournus, 1725. ö Paris, 1805.

Gitaracı. yak1760. Tuval üzerine yağlıboya. e57 x y71 cm. Musée des Beaux-Arts, Nantes

Resme, Thames'ı ve üzerindeki tekneleri yeşil bir ışığa boğan dolunay egemen. Işığın sudaki yansıması izleyicinin bakışını uzaktaki St.Paul Katedrali'nin kubbesine yönlendiriyor. Londra'nın bu tanınmış simgesi gizemli ay ışığı altında gün ışığında görüldüğünden çok farklı görünüyor. Resimdeki kompozisyon düz ve simetrik, gemi direklerinin oluşturduğu silüet dikey düzeninden başka hiçbir hareket yoktur. Grimshaw çoğunlukla, buradaki gibi,

parlak bir ay ışığıyla aydınlanan kent görünümüyle betimlemiştir. Gece resimleriyle ünlü çağdaşı James McNeill Whistler gibi Grimshaw da Thames Nehri'ne tutkundu.

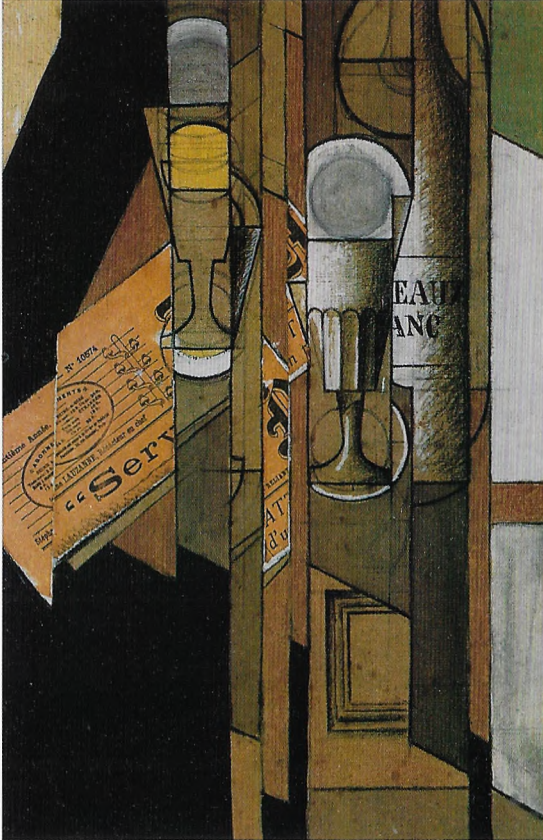
☛ Friedrich, Spilliaert, Turner, Whistler

Bu alışılmadık ölüdoğa yorumunda sanatçı dilimlenmiş gazete parçaları kullanmış. Bardaklar, gazete ve şarap şişesi bir bütün olarak alınmış, sonra parçalara ayrılmış, boyanmış ve Kübist tekniğin paralel dikey düzlemleri içinde tekrar biraraya yapıştırılmış. Gris, bu düzlemleri birbirinin önüne ya da arkasına yerleştirerek perspektif ve farklı uzay katmanları oluşturmuş. Yapıtın önemi, ışık-gölge geleneğini reddederek, bir nesnenin farklı bölümlerini yenilikçi bir yöntemle aynı anda

betimlemesinde yatmaktadır. Sanatçı böylece yeni bir tür gerçeklik yaratmıştır. Gris hiçbir zaman Kübizm'i amaçlamamış olsa da bu yapıt Kübik bir örnek kabul edilmektedir. İspanya'da doğan Gris meslek yaşamının büyük bölümünü Paris'te geçirmiş ve her zaman Kübist biçimli yapıtlar gerçekleştirmiştir.

■ Archipenko, Braque, Kupka, Léger, Picasso, Schwitters

Zaferden zafere koşan Napoléon 1796'da İtalyanlar'ı Arcole savaşında bozguna uğrattı. Resimde Napoléon'un güçlü kişiliğini yansıtan yüzünün gerçeğinden çalışıldığı açıktır. Bu da resme çok gerçekçi bir duygu veriyor. Genel bir zafer resmi değil, özel bir olayın betimi söz konusu. Napoléon'un resmi savaş ressamı olan Gros, buradaki anı başarıyla yakalamış. Sanatçı, yakın arkadaşı Yeni-Klasikçi ressam Jacques-Louis David'in öğrencisi olmasına karşın, 18. yüzyılın sonunda Fransız

resminde Gerçekçilik ve Romantizm'e doğru gelişen eğilimin öncüsü oldu. Koyu renkler ve doğaçlama kompozisyonlar, Yeni-Klasikçiler'in güçlü renklerine ve teatral düzenlemelerine bir tepkiydi. Ancak, 1820'lerde Yeni-Klasikçilik'e yönelen Gros'nun ünü azaldı. Karamsarlığa sürüklendi ve 1835'te intihar etti.

J-L David, Delacroix, Géricault, Lawrence

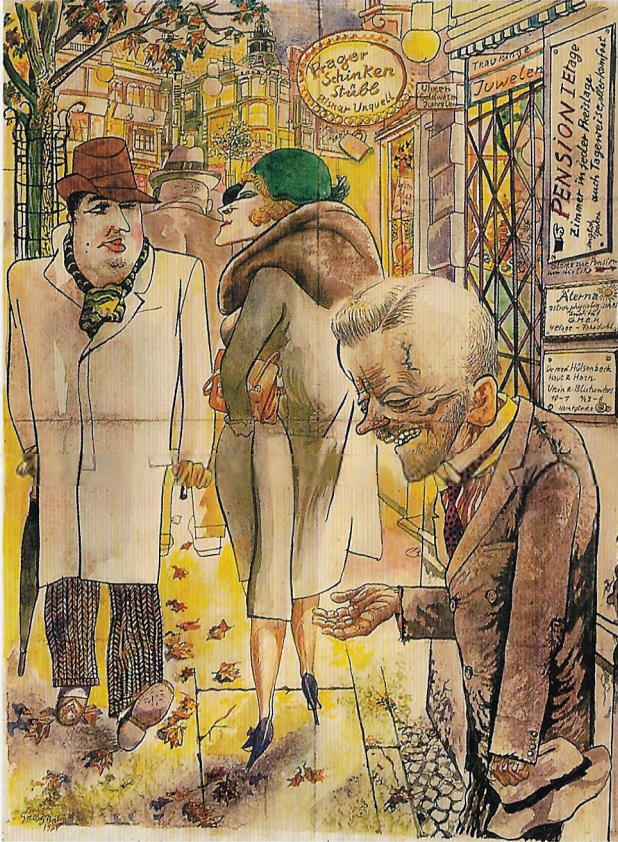

İşlek bir sokakta yürüten yüksek topuklu, kürk yakalı sık bir kadın kendisine göz kırpan zarif giyimli erkeğe kibirle burun kıvrıyor. Flört etmekle meşgul oldukları için pejmürde gıysısı içinde dilenen adamı fark etmiyorlar. Bu suluboya resim I.Dünya Savaşı sonrası Almanya'sının korkunç toplumsal koşullarını acı bir biçimde gülmece konusu yapıyor. Dönemin sahte yurtseverliği, bencil hırslılığına ve şehvet düşkünlüğüne bir yergi olan yapıt, sanatçının kabus niteliğindeki çok

sayıda işinden biridir. Grosz'un bozuk ahlak, propaganda ve kendine düşkünlükle çürüten topluma duyduğu iğrenme, önce öfkelerini yergi dolu karikatürlerle yansıtmalarına, daha sonra da ABD'ye göç etmesine yol açtı. Yapıtları giderek eskinin yergisini yeni bir romantizmle birleştirdi. Grosz, meslek yaşamına karikatürücü olarak başlamış ve 1918'de Berlin'deki Dada grubunun önde gelen bir üyesi olmuştur.

■ Daumier, Dix, Hausmann, Schwitters

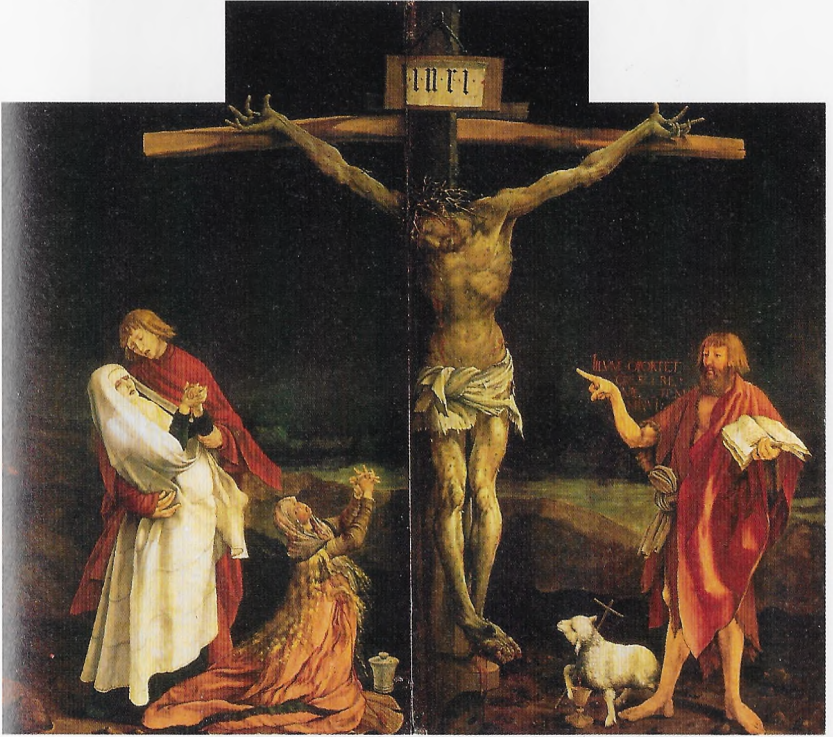
George Grosz. d Berlin, 1893. ö Berlin, 1959.

Berlin'den Sokak Görünümü. 1930. Kâğıt üzerine suluboya, mürekkep ve yağlıboya. e46 x y60 cm. Özel koleksiyon

Bir elinde kitap tutan Vaftizci Yahya çarmıha gerilmiş İsa'yı gösteriyor. Kolunun arkasında Latince *Illum oportet crescere, me autem minui* (O mutlaka çoğalmalı, ama ben mutlaka azalmalıyım) yazılı. İsa'nın uzun parmakları çivilerin acısıyla kıvrılmış, bir yanındaki yaradan kan akıyor, bedeni iltihaplanmış yaralarla dolu. Mecdelli Meryem rayiha kabı yanında olduğu halde haçın dibine diz çökmüş. Meryem Ana İncilci Yahya'nın kollarında bayılmış. Grünewald,

izleyicinin de resimdeki figürler kadar yoğun duygulanmasını amaçlamış. Sanatçı, Albrecht Dürer'in çağdaşıydı ve onun kadar ünlüydü. Oysa 300 yıl boyunca yanlış bir isimle tanınmıştır. Gerçek ismi Mathis Gothardt Neithardt'tı. Yanlış olan Grünewald ismi kendisine bir 17. yüzyıl biyografi yazarı tarafından verilmiştir.

■ Dürer, El Greco, Massaccio, Orozco, Rouault

Bir arkad meydana açılıyor; geniş bir merdiven anıtsal bir binaya çıkıyor. Resim, balkondan sarkıtılan örtüler, dilenci çocuğa para veren şık soylular gibi rastlantısal ayrıntılarla dolu. Bunlar sahneyi hareketlendiriyor ve canlandırıyor. Kentsel mekân düş ürünü olmakla birlikte, Guardi doğduğu kentin öğelerini kullanarak inanılır bir Venedik görüntüsü yaratmış. Sanatçı, her zaman çok bağlı olduğu ve belki de ustası olan ressam Canaletto'ya çok şey borçludur. Ancak, Canaletto'nun

kuralcı tekniğinin tersine Guardi'nin üslubu, resme büyük bir tat katan özgür ve içten fırça işçiliğiyle belirlenir. Sanatçı yanı düş ürünü, romantik öğelerle Venedik'i yeniden yaratmaktan çok yorumlamıştır. Canaletto'nun bu kentle ilgili yorumlarında bulunmayan bir ışık ve hareket yakalamıştır.

■ Bellotto, Bordone, Canaletto, Pannini, Siberechts

Francesco Guardi. d Venedik, 1712. ö Venedik, 1780.

Mimari Bir Capris. yak1770/80. Tuval üzerine yağlıboya. e36 x y54 cm. National Gallery, Londra

Yaşlı Hz. Yakub, en sevdiği oğlu Hz. Yusuf'un pelerini alırken görülüyor. Kıskaç kardeşleri Yusuf'u esir olarak satmış; Yakub'u, onun vahşi bir hayvan tarafından öldürüldüğüne inandırmak için de pelerinin keçi kanına bulamışlardır. Yakub sağ elini kaldırmış ve gözlerini Tanrı'ya yakarırçasına yukarı dikmiş. Pelerin, musalla taşı gibi görünen bir korkuluk üstünde duruyor. Kasvetli bir gökyüzü önünde tüm haşmetiyle duran Yakub figürü sahneyi kaplıyor. Yoğun duyguyu ifadesiyle

bu resim Barok ruhun bir başyapıtıdır. Guercino, Carracci Akademisi'nde öğrenim görmekle birlikte Caravaggio'nun gerçekçiliğinden ve yoğun sanat anlayışından da etkilenmişti. Bu resimde Caravaggio'nunkine benzer, ama renklerin zenginliğini güçlendirmek için yumuşatılmış bir dramatik ışık kullanılmıştır.

■ Caravaggio, Carracci, Jordaens, Reni, Ribera

Guercino (Francesco Barbieri), d. Cento, 1591. ö. Bologna, 1666.

Yakub Yusuf'un Pelerinini Alıyor. yak1625. Tuval üzerine yağlıboya. e94 x y115.5 cm. Burghley House, Stamford

Bir olasılıkla sanatçının kendisi olan serserimsi bir figür karanlık ve kasvetli bir yerde yatıyor. Bu çizgi karakter bilinçli bir kaba sabalıklı betimlenmiş; kırmızı, pembe, siyah ve beyazdan oluşan kısıtlı bir renk paleti cesur ve güçlü fırça vuruşlarıyla uygulanmış. Sanatçının meslek yaşamının son dönemine ait bu resim alt kesim kentliler üzerine ironik bir yorumdur. Guston erken döneminde Soyut Dışavurumculuk doğrultusunda çalışmışsa da 1970'te, "Bu saflıktan sıkıldım ve yoruldum; öyküler

anlatmak istiyorum" diyerek bu üslubu bırakmış ve daha kaba bir figürasyon biçimini yeğlemiştir. Karikatür tekniğini ve uyumsuz sert renkleri kullandığı yapıtları, evsizler ve Klu Klux Klan gibi sosyal konuları ele alır. Guston, 1950'lerin sonunda Ford Vakfı'nın bursuyla ödüllendirilene dek resim öğretmenliği yapmış, 1962'de Guggenheim Müzesi'ndeki büyük retrospektif sergisi, ünlünün uluslararası düzeyde yayılmasını sağlamıştır.

● Baselitz, Kline, De Kooning, Pollock, Rothko

Philip Guston. d Montreal, 1913. ö Woodstock, NY, 1980.

Uyumak. 1977. Tuval üzerine yağlıboya. e175.2 x y213.3 cm. Özel koleksiyon

Genç adam çarpıcı bir enerjiyle yapılmış. Sanatçının sert fırça vuruşları resme neredeyse İzlenimci bir nitelik katıyor; delikanlıya güçlü bir kişilik ve hareket duygusu kazandırıyor. Delikanlının elinin tablodan dışarıya, izleyicinin bulunduğu tarafa uzanması da figüre gerçeklik görüntüsü veriyor. Resim büyük bir olasılıkla gerçek bir portre değil, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın kısıklığını anlatan bir "*vanitas*" sahnesidir. Kafatası ölümü, delikanlı ise gençliği ve enerjisi

simgeler. Hals 17. yüzyılın ilk yarısında Felemenk'te başarılı bir portre ressamıydı. Hızla değişen hareketleri ve ifadeleri yakalamak için kullandığı hızlı fırça işçiliği ve canlı üslubuyla tanındı. Bu nitelikler, çağdaşı Rembrandt'ın modelinin kişiliğini yansıtan yaklaşımdan oldukça farklıdır.

☛ Claesz, Honthorst, Rembrandt, Rubens, Terbrugghen

Hamilton Richard Bugünün Evlerini Bu Denli Değişik ve Hoş Kılan Nedir?

1950'lerin stilize edilmiş bir iç mekânın gösteren bu kolaj, savaş sonrası sanatında bir dönüm noktasıdır. Sanatçı, kesilmiş fotoğrafları ve dergi parçalarını, bir tüketici cenneti yaratmak için zekice bir alaycılıkla bir araya getirmiş. Abartılı büyüklükteki lolipop üstünde yer alan "Pop" yazısı, önemli bir yeni sanat akımının habercisi olan sözözüğü, büyük bir olasılıkla ilk görsel göndermedir. Hamilton'un imgeleri çağdaş medyanın, popüler kültürün ve reklam dünyasının imgelerini kullanan Pop Sanatı

temsil eder. Sanatçı, bu akımın İngiltere'deki gelişmesine öncülük etmiştir. Buradaki kolaj, Londra'daki Whitechapel Sanat Galerisi'nde açılan "Bu, yanındır" adlı sergi için yapılmıştır. 1950'lerde Hamilton'a göre yarınn dünyası için vazgeçilmezler şöyleydi: 'Kadın Yiyecek Tarih Gazeteler Sinema Ev aletleri Otomobiller Uzak Çizgi romanlar TV Telefon Bilgi'. Günümüzde sanatçı bilgisayar teknolojisi kullanarak yenilikçi yapıtlar üretmektedir.

■ P Blake, Hausmann, Jones, Schwitters

Richard Hamilton, d. Londra, 1922.

Bugünün Evlerini Bu Denli Değişik ve Hoş Kılan Nedir? 1956. Kağıt üzerine kolaj. e25 x y26 cm. Kunsthalle, Tübingen

Hammershoi Wilhelm Klavyede Oturan Kızlı İç Mekân

Klavyenin başında sırtı izleyiciye dönük oturan bir kızın yer aldığı sakin bir ciddiyet içindeki sahne serin ve zarif pastel tonlarla betimlenmiş. Kat yerleri belirgin beyaz masa örtüsü gözün soluk renkli duvarın sınırladığı odanın sığ derinliğine yöneliyor. Kompozisyon Japon baskılarının boş, sade üslubunu anımsatmakla birlikte temiz, keskin bir İskandinav ışığıyla aydınlanmış resim ferahlık ve canlılık yayıyor. Danimarkalı olan Hammershoi yumuşak renklere, çoğunlukla da griye

boyanmış sessiz iç mekânların ressamıydı. Rafine üslubunun, Jan Vermeer ve Pieter de Hooch gibi 17. yüzyıl Felemenk sanatçılarının yapıtlarını anımsatan mistik bir yanı da vardır. Sanatı zamandan bağımsız bir niteliğe sahiptir, ama geçmişe nostaljik bir kaçış da sunar. Hammershoi, tanınmak için çok uzun beklemek zorunda kalmasına karşın çağdaşlarınca çok saygı gösterilmiş bir sanatçıdır.

■ Bonnard, De Hooch, Metsu, Sickert, Vermeer

Wilhelm Hammershoi, d Kopenhag, 1864. ö Kopenhag, 1916.

Klavyede Oturan Kızlı İç Mekân. 1901. Tuval üzerine yağlıboya. e44 x y56 cm. Özel koleksiyon

Soluk, yumuşak bir arka plan üzerinde sert ve dramatik siyah çizgiler yer alıyor. Çapraz oluşturan çizgi gruplarının sıkışık kaligrafisinde güç ve enerji hissediliyor. Hartung'un bu güçlü ve dışavurumcu imgesi, Serbest Biçimli Sanat (*Art Informel*) olarak tanımlanan sezgisel ve spontane yapıtların bir örneğidir. Resminin özünde yatan; sanatçının bir fırça ve boş bir tuvalle çalışmaya başladığı zaman sonuç ürüne ilişkin hiçbir ön kabulünün bulunmamasıdır. Almanyaya

doğumlu Hartung 1935'te Paris'e yerleşti; daha sonra Fransız vatandaşlığına geçti. Fransa'nın en ünlü soyut sanatçılarından biri oldu. Zarif ve dikkat çekici yapıtları, genellikle Çin sanatındaki gibi kaligrafi içerir; çoğu isimsizdir ve yalnızca sayılarla ayırt edilebilirler. II. Dünya Savaşı'nın patlamasıyla Fransız Yabancı Lejyonu'na katılan Hartung, 1944'te bir bacağınyı yitirmiştir.

■ Dubuffet, Fautrier, Riopelle, Soulages, Tàpies

Hans Hartung, d Leipzig, 1904. ö Paris, 1992.

T 1956/7. 1956/7. Tuval üzerine yağlıboya. e122 x y161 cm. Özel koleksiyon

Kitaplar, resimler, masalar, sandalyeler, süsler ve çiçeklerle dolu aydınlık bir odada pembe elbiseli bir kadın divana tembelce uzanmış, kitap okuyor. Maine-New Hampshire kıyısındaki bu ev, şairleri ve Hassam gibi sanatçıları ağırlayan Celia Thaxter'a aittir. Hassam Boston'a, oradan da Paris'e sanat okumaya gitmeden önce ahşap oyma ve desen ustası olarak çalıştı. Claude Monet'nin resimlerini görünce Fransız İzlenimciliği'ne katıldı; ancak aldığı akademik eğitim onu bu akımın

kurallarını tamamen benimsemekten alıkoymdu. Karlı, yağmurlu havada ya da günbatımında şehir sokaklarını gösteren erken tablolarının çoğu hareketin geçiciliğini vurgular. Islak kaldırımdaki yansımalar gibi teknik beceri gerektiren hava koşullarını ya da günün saatlerini seçen Hassam, kadınları betimlemeyi de severdi. Yaşamı sırasında ün kazanmış, birçok ödül almıştır.

● Cassatt, Chase, Hammershoi, Monet, Sargent, Whistler

Childe Hassam. d Boston, MA, 1859. ö New York, NY, 1935.

Çiçekli Oda. 1894. Tuval üzerine yağlıboya. e86.4 x y86.4 cm. Özel koleksiyon

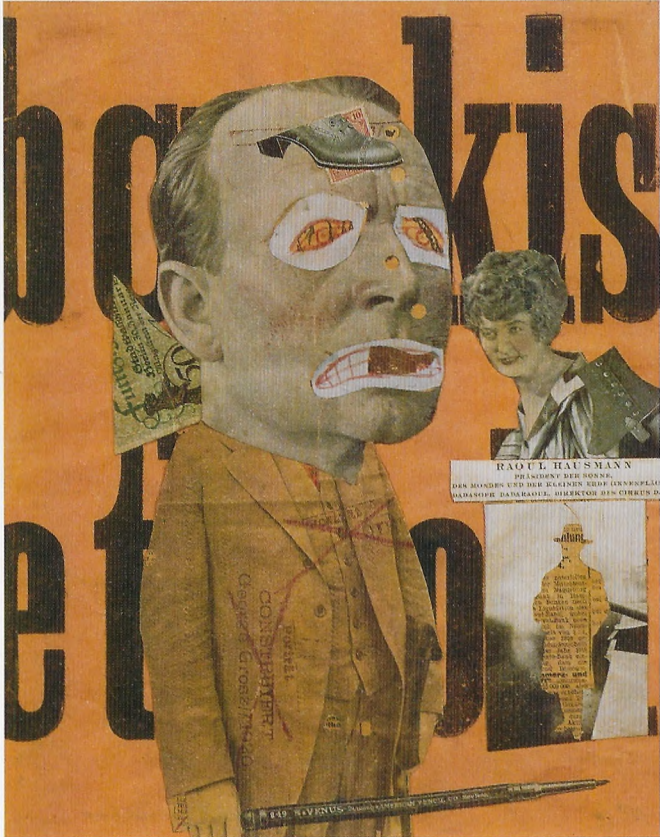
Hausmann Raoul

Sanat Eleştirmeni

Hausmann'ın, sağ elinde Venüs marka bir kuruşukalem tutan, beynine topuklu bir ayakkabı tutkallanmış, gözleri ve ağzı ek öğelerle gizlenmiş ve boynuna sivri köşeli bir 50 Alman markı sıkıştırılmış bu sanat eleştirmenine bakışı hem eleştirel hem tartışmalı. Gerçekte kimin gözleriyle görüyor? Gerçekte kimin sözlerini konuşuyor? Maaşını kimden alıyor? Kendini fotomontajın bulucusu ilan edenlerden biri olan Hausmann müstehzi imgeler dünyasını oluşturmada

kesilmiş fotoğraflar, gazete ve dergi sayfaları kullandı. Buradaki yapıtı Dada akımının bir örneğidir. Dadacılar sıradan nesneleri çoğu kez saçma bir mizahla birleştirerek sanatlarına katıyorlardı. 1923'te resmi bırakan Hausmann, dört yıl sonra kaleydoskopik biçimleri müziğe dönüştüren optofonu icat etti.

• P Blake, Ensor, Grosz, Hamilton, Schwitters

Raoul Hausmann. d Viyana, 1886. ö Lirmoges, 1971.

Sanat Eleştirmeni. 1919/20. Fotomontaj. e25.4 x y31.7 cm. Tate Gallery, Londra

Dönen bir ritme ve neredeyse elektrikli bir duyguya sahip olan bu hipnotik resim, kıvrılan kurdela biçimleriyle yaratılmış sürekli dalga benzeri desenlerden enerji alıyor. Keskin renkler, başı sonu olmayan bu desene kadifemsi niteliklere de sahip bir yakıcılık kazandırıyor. Sanatçı bir aileden gelmesine karşın Hayter, meslek yaşamına petrol endüstrisinde başladı. Daha sonra, yeni tekniklerle durmaksızın doku ve renk deneyleri yaparak zamanın en önemli grafik sanatçılarından biri durumuna geldi.

Gerçeküstücülük'ün ilk üyelerinden olmakla birlikte daha çok oymabaskı alanında yaratıcı bir usta olarak iz bıraktı. Yaşamının büyük bölümünü Paris'te geçirdi. Pablo Picasso, Marc Chagall, Alberto Giacometti ve Yves Tanguy gibi her ulustan sanatçıyla birlikte deneysel çalışmalar yaptığı ünlü atölyesi "Atelier 17"yi 1926'da burada kurdu. II.Dünya Savaşı sırasında New York'a gittiyse de 1950'de Paris'e geri döndü.

■ Chagall, Giacometti, Hartung, Picasso, Riley, Tanguy

Serbestçe uygulanmış parlak renk dalgaları, tuvali bir ritim içinde kaplayıp resmin odak noktası olan değirmenin bulunduğu yamacı çevreliyor. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve siyah birbirleriyle çarpışarak titreşen bir gerilim yaratıyor; ancak bu basit kompozisyon garip, lirik bir niteliğe de sahip. Heckel resme başlamadan önce mimarlık eğitimi almıştı; ayrıca üstün bir taş baskı ustasıydı. Naziler'in 700'den fazla yapıtını Alman müzelerinden çıkarmasının ardından, 1944'te anayurdu

Almanya'dan İsviçre'ye kaçtı. Vincent van Gogh ve biçimbozmalar, düz düzenlemeler ve canlı renkler kullanan Fovistler'den çok etkilendi. Daha sonra Heckel, egemen sanat kuramlarından bağımsız çalışmak isteyen küçük bir grubun kurucularından oldu. Kendi sanatlarının geleceğin sanatına bir köprü oluşturduğunu belirlemek için Die Brücke (Köprü) adını alan bu grup Dışavurumcu bir üslup geliştirmiştir.

Derain, Van Gogh, Kirchner, Matisse, Vlaminck

Görkemli bir sofrada bol meyve ve egzotik yiyecekler, süslü kadehler, kaplar ve şarap şişeleriyle birarada. Bol renkle betimlenmiş bu zengin görsel ziyafet rasgele görünse de gerçekte büyük bir itinayla düzenlenmiş. O dönemde Felemenk sanatçıları yeteneklerini göstermek için çok çeşitli nesneleri, sık sık zengin Hristiyanlık simgeleriyle, felsefi ve metafizik düşüncelerle betimlerlerdi. Buradaki yapıt ise tamamen duyular için bir kutlamadır. De Heem'in Felemenk'in en büyük

ölüdoğa sanatçılarından olduğu kabul edilir. Derin, parlak renkleri ve bilinçli fırça işçiliği Jan Vermeer'in yapıtlarını çalıştığını gösterir. De Heem sanatçı bir ailenin en yetenekli üyesiydi. 17. ve 18. yüzyılların ölüdoğa sanatçılarından yanı sıra, buradaki yapıtını iki kez kopyasını yapacak kadar beğenen Henri Matisse'i etkilemiştir.

• Arcimboldo, Claesz, Kalf, Matisse, Ruysch, Snyders, Vermeer

Hepworth Barbara

İçi Beyaz Oyuk Biçim

Ahşaptaki delikler izleyiciyi içinden bakmaya davet ediyor. Kokulu sert bir Afrika ağacından (*guarea*) yapılmış bu heykel dümdüz cilalanmış; parlak yüzeyi, yontulmuş ve boyanmış oyuklarla sert bir karşılık yaratıyor. Üslup açısından soyut olmasına karşın, eğrileri sanatçının büyüdüğü Yorkshire bölgesini anımsatan heykel doğayla bir uyum yansıtıyor. Hepworth de Henry Moore gibi, yapıtlarında önce kütlelere delikler açtı; sonra, denizin mağaralar oyması gibi içlerini oyup

çıkardı. Çoğu kez ip veya tel kullanarak müzikal bir enstrüman etkisi yarattı. Henry Moore'dan etkilenmesine karşın hiçbir akımla ilişki kurmadan, soyut heykeller yaparak kendine özgü bir ekonomik üslup geliştirdi. Ressam Ben Nicholson'la evlenip Cornwall'da St Ives'a yerleşen Hepworth, buradaki dramatik sahilden ve manzaradan esinlenmiştir.

• Archipenko, Arp, Gabo, Moore, Nicholson

Barbara Hepworth. d Wakefield, 1903. 6 St Ives, 1975.

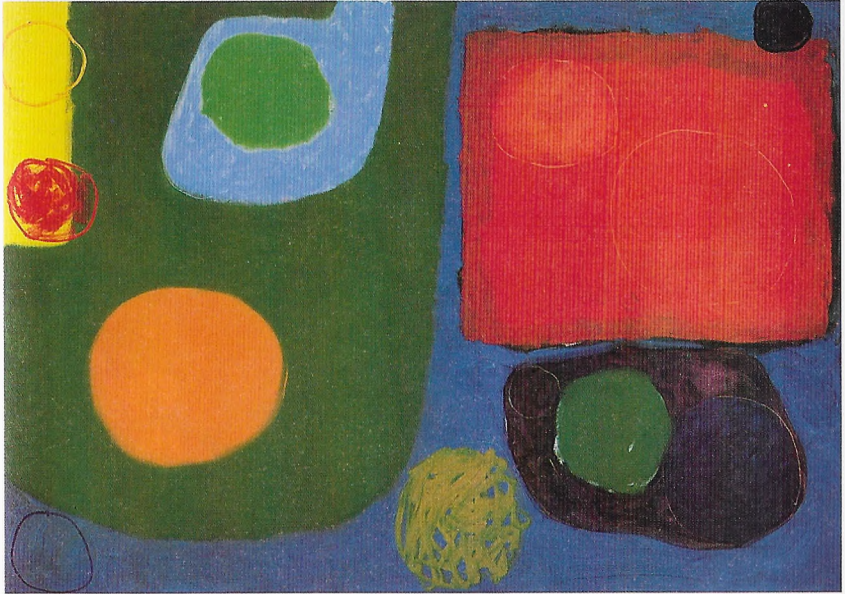
İçi Beyaz Oyuk Biçim. 1963. Yarı boyanmış ahşap. 99 cm. Gimpel Fils, Londra

Saf renk lekeleri biçim ve renk uyumu sağlamak için titizlikle düzenlenmiş. Tuvalin üzerinde boyanmış ya da kazanmış bir dizi disk var. Farklı biçim ve renkler grubunun görsel saflığını bozan hiçbir şeyin bulunmadığı bu soyut resim, ince bir lirizme sahiptir ve duyuşal bir meditasyon olarak da yorumlanabilir. Ressam, yazar ve tekstil tasarımcısı olan Heron savaş karşıtı olduğundan, II. Dünya Savaşı sırasında bir çiflikte işçi olarak çalıştı. Cornwall'da St Ives'ta ressam

Ben Nicholson ve eşi heykeltıraş Barbara Hepworth ile birlikte çalıştı. Her üçü de, kendi farklı yorumlarıyla soyut bir üslup izlediler. Heron, Londra'da Merkez Sanat Okulu'nda ders vermenin yanı sıra birkaç yıl boyunca sanat eleştirmenliği de yaptı. Pek çok kişisel sergisi dünyayı dolaştı. Sanatçı halen Cornwall'da yaşamakta ve çalışmaktadır.

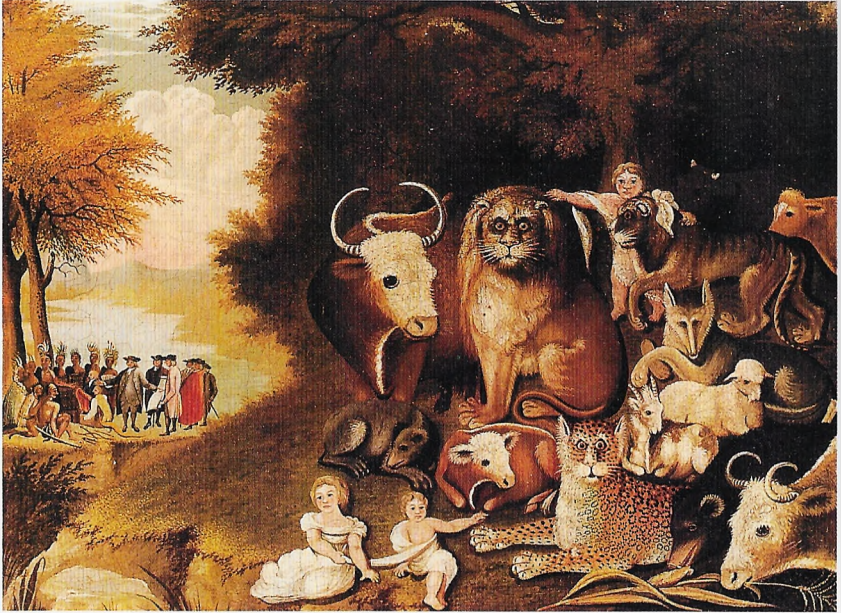
■ Hepworth, Klee, Lanyon, Matisse, Miró, Noland

İri gözlü hayvanlar, melek gibi çocuklar ve idealleştirilmiş bir manzara resme bir doğa duygusu veriyor. Arka planda, iyiniyet ve uyumu daha da vurgulayan bir görüntü olarak ABD'nin Pennsylvania eyaletinin kurucusu William Penn'in Yerliler'le anlaşması betimlenmiş. Naif üslup ve temel renk düzeni resmin yalın mesajını güçlendiriyor. Hicks için Barışçı Krallık, İşaya'nın kitabının insanoğlu ile hayvanlar arasındaki barışı öven 11. bölümünü temsil etmektedir. Bu, Hicks'in tekrar tekrar

üstünde çalıştığı bir konudur. Resmin çok az değişiklikle pek çok çeşidemesini yapmıştır. Etkin bir Quaker vaizi olan Hicks çalışmaya bir fayton yapımcısının çırağı olarak başladı; faytonlara dekoratif panolar boyadı. Daha sonra bar levhaları yaptı. Manzaraları vaaz ettiği Hristiyan değerlerini yansıtır. Bunları satarak misyonerlik gezilerinin masrafını karşılamıştır. Dürüst yaklaşımı erken Amerikan resminin tipik özelliğidir.

■ Agasse, Bassano, J Bruegel, Catlin, H Rousseau

Yapıtın üstündeki Latince "İnancım acımın nedenidir" deyişi, Shakespeare'in çağdaş sonelerindeki aşk temalarını yansıtır. Genç bir âşığın idealize edilmiş bu küçük boyutlu portresi, sevdiği kadına duygularının samimiyetini ifade edecek bir armağan olmalıdır. Zamanının belki de en ünlü İngiliz ressamı olan Hilliard portrelerin modellerini yüceltmek için gölgesiz yapılması gerektiğine inanıyor; hatta dediğine göre, Kraliçe I. Elizabeth de aynı düşünceyi paylaşıyordu. Hilliard babasının dükkânında

kuyumcu olarak eğitim gördü; 13 yaşında çok küçük boyutlu resimler yapmaya başladı. Daha sonra kraliçenin kuyumcusu ve portre ressamı olarak çalıştı. Kraliçenin küçükçük portrelerini dalkavuk saray mensuplarına büyük paralar karşılığında sattı. Portre resminde yeni bir gelenek oluşturdu; ancak büyük boyutlu yağlıboya çalışmalarında, çoğu mücevher olarak kullanılan küçük yapıtlarının niteliğine ve zerafetine ulaşamadı.

• Dobson, Holbein, Kneller, Moroni

Hiroşige Ando

Ay ışığında silüetleri görünen üç figür ve bir merkep ırmağın üzerindeki köprüde yorgun argın ilerliyor. Önde ise, karşılık yaratan komik tipler sanki gün ışığı altındaymış gibi betimlenmiş. İçleri kesintisiz renk lekeleriyle doldurulmuş şekilleri sağlam, kararlı dış çizgiler belirliyor. Japon sanatçı Hiroşige çağdaşı Hokusai'den daha gençti ve kendi çalışmaları daha özgür ve renk açısından daha gerçekçiye de yaşlı ustanın yalın üslubundan çok etkilenmişti. Şiirsel bir

Ay Işığı, Nagakubo

sadeliğe sahip olan baskıları Japon sanatının en iyi örneklerindendir. Yapıldıkları yıllarda ün kazanan yapıtları, 19. yüzyılın sonunda Batı'ya getirilmeye başlandığında Avrupalı sanatçılar üzerinde çarpıcı bir etki yarattı. Özellikle İzlenimciler Hiroşige'nin taze yaklaşımından çok etkilenmiş; Claude Monet çok sayıda baskısını toplamıştır.

■ Degas, Hokusai, Monet, Utamaro, Whistler

Bu huzur dolu sonbahar görünümüne sıcak kahverengi tonlar egemen. İzleyiciyi resmin içine çeken dönemeçli yollar derinlik yanılsaması yaratıyor. Hobbema, her bir yaprak ve ot üzerindeki ışık oyununu, ördeklerin gölde oluşturduğu dalgalanmayı kılı kırk yaran bir gerçekçilikle betimlemiş. Hayvanlar ve insanlar buradaki manzaranın güzelliği yanında ikincil kalıyor. Ağaçlar arasındaki yarı gizlenmiş evler ancak dikkatle bakıldığında seçiliyor.

Hobbema, Jacob van Ruysdael'in arkadaşı ve

öğrencisiydi. Hatta bazen iki sanatçı aynı manzaraları betimlemişlerdi; ancak Ruysdael sahneye dramatik bir etki katarken, Hobbema belirli bir yer izlenimi vermeyi yeğledi. 1670'lerde, sanatının doruğunda olduğu yıllarda evliliği dolayısıyla Amsterdam'ın şarap vergisi toplayıcısı olan Hobbema resim yapmayı bıraktı. Yaşamının son 40 yılında enerjisini sanata değil, fiçılar dolusu şarabı denetlemeye harcadı.

■ Bierstadt, Constable, Corot, Van Goyen, Ruysdael

Hockney David

Daha Büyük Bir Sıçratma

Yakıcı California güneşi altında, görünmeyen bir figür havuza dalarak su sıçratmış. Boyayı rulolarla uygulayan Hockney, sıçrayan sular için küçük fırçalar kullanarak sessizlikte patlayan sesi hissettirmiş. Çok bilinçli planlanmış bu davetkâr resminde an'ın hızla geçişiyle onu yakalama ustalığı karşı karşıya getirilmiş. Öğrencisi ve arkadaşı R B Kitaj onu soyut sanattan uzaklaşmaya ikna etti ve ilk yapıtlarından başlayarak Pop Sanat akımına katıldı. Daha sonra yerleşeceği California'ya

yaptığı bir gezi, yüzme havuzu, çimenlik ve sulama araçları gibi ünlü dizilerine esin kaynağı oldu. Bu resimler oradaki pahalı ve rahat yaşamın heyecansız yansımalarıdır. Parlak bir çizim ustası, bir kentin ve bir an'ın ressamı olan Hockney bazen portrelerinde bile fotograftan çalışmıştır. Çok çeşitli türdeki yapıtları arasında opera sahne tasarımları da vardır.

■ P Blake, Hamilton, Hopper, Kitaj

David Hockney, d Bradford, 1937.

Daha Büyük Bir Sıçratma. 1967. Tuval üzerine akrilik. e243.8 x y243.8 cm. Tate Gallery, Londra

İlk bakışta resim soyut görünüyor; ama gerçekte, gerçek bir karşılaşmanın anısını yansıtıyor. Âşıkların coşkusu yoğun renklerin dramatik dönüşleriyle iletilmiş.

Hodgkin bu resimde de, her zaman yaptığı gibi ahşap bir taban kullanmış ve boyayı üstüne taşıyarak çerçeveyi de resme katmış. Resmin mutlaka ilişkilerle ilgili olması gerektiğini ileri süren sanatçı çoğu kez, yoğun bir kişisel anda yakaladığı insanları betimlemiştir. Hodgkin, Hindistan'da geçirdiği günlerde geleneksel Hint

sanatından etkilenmiş; bunun sonucu olarak parlak renklerle ve küçük boyutlu tuvallerle çalışmayı yeğlemiştir. Ancak, üslubu tamamen kişiseldir. Yenilikçi ve verimli bir baskı sanatçısı olarak da çok ünlenen Hodgkin 1985'te İngiltere'nin çağdaş sanat alanındaki Turner Ödülü'nü kazandı.

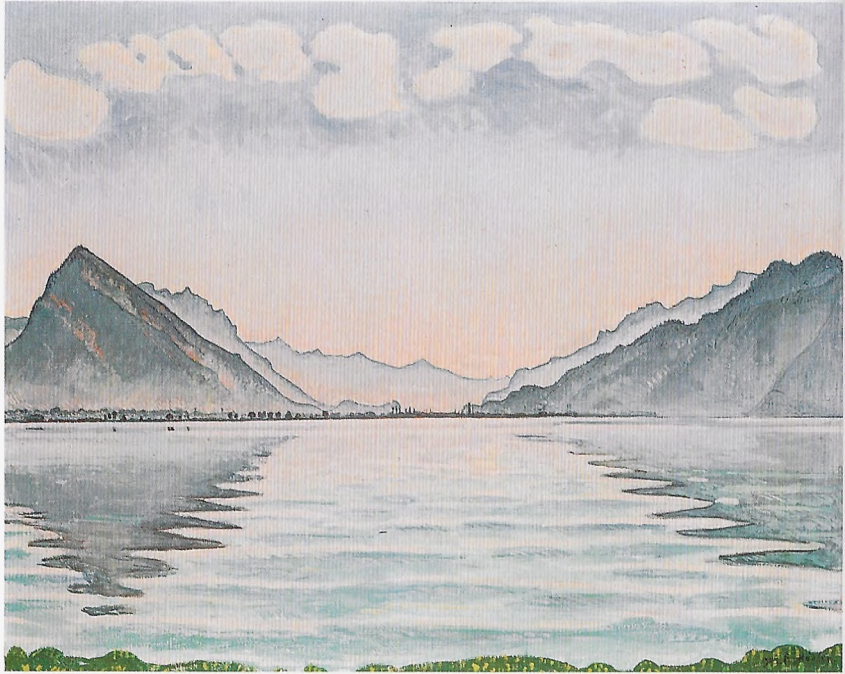
Chagall, Heron, Kossoff, Matisse, Rodin, Rothko

Bu resmin çok düzenli ve simetrik öğeleri bir dinginlik duygusu yaratmak için özenle kurgulanmış. Sabahın erken saatlerinin serinliğinde, doğan güneşin pırlıltısını yansıtan göl pembe renkte. Görüntü, sahenin yalnızca özünü sunmak istemişcesine sınırlandırılmış, düzleştirilmiş ve basitleştirilmiş, gereksiz tüm ayrıntıları çıkarılmış; biçim ve renk katmanlarının ritmik düzeniyle biçimlendirilmiş. Hodler, güçlü renkler ve dış çizgiler kullanıp, paralel öğeler uygulayarak süslemeci bir

manzara üslubu yarattı. Erken döneminde Camille Corot ve Gustave Courbet'den etkilenen sanatçı daha sonra nesnelere gizli anlamlar yükleyen Simgecilik'le ve kıvrımlı filizler, stilize edilmiş yapraklar kullanan Art Nouveau'yla ilgilendi. Zamanla geliştirdiği, renk üzerine kurulu, çizgisel, düz üslubu Dışavurumcu akımın habercisidir.

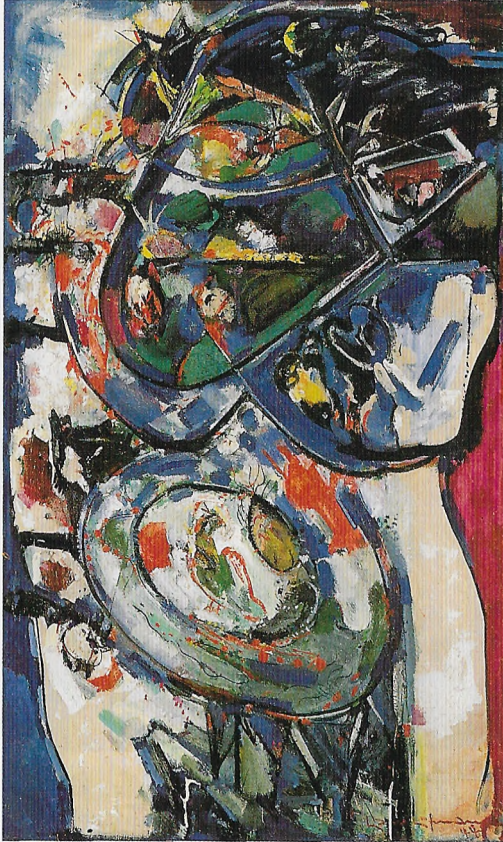
• Böcklin, Corot, Courbet, Denis, Frankenthaler, Witz

Canlı enerjik fırça vuruşları, parlak renk çokluğu içinde birbirine karışmış. Hofmann bu soyut resminde insan ruhunu yansıtmaya çalışmış. Resmin neye benzemesini istediği hakkında ön kabullü olmayan ve boyayı bilinçli uygulamaktan kesinlikle kaçınan sanatçı sanki elini istediği resmi yaratması için özgür bırakmış. Zihinsel görüntüleri betimleme isteğiyle fırçayı bile bir yana atıp, patlayan güçlü imgeler oluşturmak için boyayı doğrudan tuvalin üstüne dökme ya da akıtma tekniğini

geliştirmiş. Bir duygunun ya da ruh halinin, tüm sanatsal kuralların dışındaki bir uç ifadesini arayış Soyut Dışavurumculuk olarak tanınır. Ressam ve öğretmen olan Hofmann bu akımın en önemli savunucularındandı; yapıtlan Jackson Pollock'u çok etkilemiştir. Bavyera doğumlu sanatçı 1932'de ABD'ye göç etmeden önce bir süre Münih ve Paris'te yaşadı.

Frankenthaler, Gorky, De Kooning, Pollock

Hans Hofmann. d Weissenberg, 1880. ö New York, NY, 1966.

Peri Masalı. 1944. Tahta üzerine yağlıboya. e92 x y152 cm. Özel koleksiyon

Bir öğleden sonrası; bir iskemle ters dönmüş, oyun kartları halının üstüne dağılmış, borç tahsilcisi çileden çıkmışcasına gözlerini deviriyor. Resimde, içki ve kumarla geçen geceler, zengin bir evdeki aşırı harcamalar ve tembel bir eşin kaprisleri hicvediliyor. Hogarth'a göre, zevkleri eleştirmek, davranış biçimlerini eleştirmek demektir. Şöminenin rafında duran grotesk sanat nesneleriyle (fantastik saat, Romalı bir soyludan çok domuza benzeyen mermer büst gibi) alay

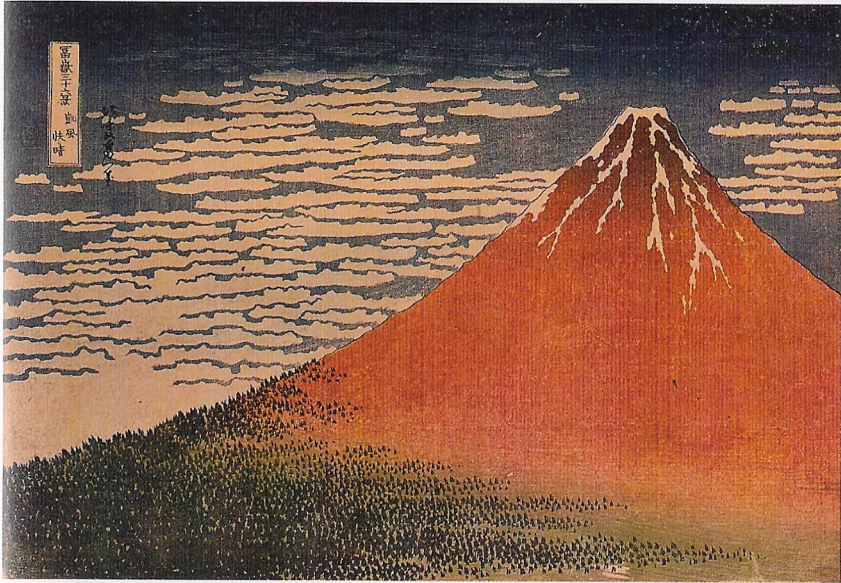
etmektedir. Yanında çalıştığı oymabaskı ustasından ticareti öğrenen Hogarth ustasının kızıyla kaçtı. Geleneksel sanat biçimlerinden bıkararak, sosyal koşullar üzerine yakıcı hatta zalim yorumlar getiren öyküsel resim dizilerinde ustalaştı. Orijinal yağlarla yaptığı oymabaskılarının çok beğenilmesi ona büyük ün sağladı. Yapıtları Fransa'nın Rokoko ressamlarıyla paralellikler taşısa da mizah zekası ve üslubu son derece İngiliz'dir.
• Boucher, Chardin, Fragonard, Steen, Watteau

Fuji Dağı'nın bu yüceltilmiş görünümü sade ve yalındır. Pek çokları için bu yapıt Japonya'nın ünlü simgesinin en uç betimidir. Japon sanatçı Hokusai perspektif kurallarını izlemek yerine doğrudan, zihninde canlandığı andaki kadar taze ve saf bir düşsel görüntü yaratmıştır. Sanatçı yanında çalıştığı ahşap oyma ustasından geleneksel resim ve kitap illüstrasyonunu öğrenmiş; ama daha sonra bunları bırakarak Ukiyo-e (geçici dünya) okulunun günlük yaşamın sıradan

nesnelerini betimleyen renkli ağaç baskılarına yönelmiştir. Hokusai bir serçenin mısır koçanı üzerine konduğu anı birkaç fırça vuruşuyla yakalamak gibi sanatsal ustalıklardan zevk alıyordu. Yapıtlarındaki cesur sadelik ve renk kullanımı Avrupalı sanatçıları, özellikle de Édouard Manet'yi ve çevresini çok etkilemiştir.

■ Hiroşige, Hodler, Manet, Utamaro, Whistler

Holbein Hans

Elçiler

Önemli olduklarından son derece emin görünen bu iki figür, Fransa'nın İngiltere büyükelçisi Jean de Dinteville ve Lavaur kardinali George de Selve'dir. Müzik, astronomi ve bilimle ilgili araçlar kültürlü olduklarını ve güçlerini simgeliyor. Güneş saati resmin, 11 Nisan sabahı 10:30'da yapıldığına işaret ediyor. Holbein, elçilerin göz kamaştırıcı zenginliğini ölüm sembelleriyle (lavtanın kopuk teli, resmin yalnızca bir yanından bakılınca anlaşılan biçimi bozulmuş kafatası)

karşılaştırarak tüm bu görkemin ve kibirliğin ölümlü olduğunu vurguluyor. Dönemin en büyük portre ustası olan sanatçı, İngiliz sarayına ressam olarak atanmıştı. VIII. Henry'nin, kraliçelerinin ve bakanlarının portreleri Holbein'in usta tekniğini ve kişilikleri yansıtmadaki yeteneğini gözler önüne serer. Holbein bir salgın hastalığın kurbanı olup Londra'da ölmüştür.

■ Claesz, Dürer, Van Eyck, Hals, Massys, Sittow

Hans Holbein. d Augsburg, 1497/8. ö Londra, 1543.

Elçiler. 1533. Pano üzerine yağlıboya ve tempera. e209 x y207 cm. National Gallery, Londra

Üç delikanlı ve bir balıkçı rüzgârla yatan yelkenliyi sancak yönünde dengeliyor. Mark Twain'in *Huckleberry Finn*i yazdığı yıl yapılmış bu resim, Homer'ın 19. yüzyıl ortalarındaki verimi için tipik olduğu gibi çocukluğu, temiz havayı ve dışarıda geçirilen yazları hissettiriyor. Gerçekten de Homer'ın yapıtları 1860'lar ve 70'lerdeki Amerikan kır yaşamının en gerçekçi anlatımı sayılır. Resimdeki yelkenli, Massachusetts'teki New England sahilinde bulunan Gloucester kasabasında kayıtlı. Homer

1870'lerde pek çok yaz ayını, sanatçılar arasında çok popüler olan bu kasabada geçirmiştir. Konu seçimi ve çevresindeki dünyayı dürtüştüce betimlemesi bazen çağdaşı Fransız İzlenimciler'le karşılaştırılmasına yol açmışsa da Homer hiçbir zaman onlardan doğrudan etkilenmemiştir. Sanatçı, Thomas Eakins ile birlikte, çağdaş dünyanın gerçekçi betimlenmesine dayalı Doğalcılık'ın Amerika'daki öncüsü sayılır. Bellows, Bingham, Eakins, Pissarro

Honthorst Gerrit van

Konser

Eğlencenin bu lirik resminden müzikal bir neşe fışkırıyor. Aşağıdan görünen bir grup kadın pencerede lavta çalarak şarkı söylüyor. Kırmızı perdeler ve parlak ışıklandırma, renkli ve zengin giysilerin, başlardaki tüylerin de vurguladığı bir tiyatro sahnesini düşündürüyor. Honthorst, meslek yaşamının Roma'da geçen erken döneminde, yoğun tek bir ışık kaynağı ve koyu gölgelerle güçlü bir *chiaroscuro* (ışık-gölge) uygulayan Caravaggio'dan etkilendi. Konser gibi

konular Caravaggio ve izleyicileri sayesinde popüler olmuştu. Honthorst'un gece görünüşleri İtalya'da o kadar beğenildi ki ona Gecelerin Gerard'ı adı verildi. Utrecht'e dönüşünde bu üslupta bir resim geleneğinin oluşmasına katkıda bulundu. İngiltere'ye yaptığı yolculuklarda I. Charles ve eşi Henrietta Maria'nın portrelerini yaptı. Daha sonra üslubunu yine değiştirdi ve Anthony van Dyck'ın yaklaşımını benimsedi. ■ Caravaggio, Dou, Van Dyck, Greuze, Terbrugghen

Gerrit van Honthorst. d Utrecht, 1590. ö Utrecht, 1656.

Konser. 1624. Tuval üzerine yağlıboya. e178 x y168 cm. Musée du Louvre, Paris

Ev yaşamına ilişkin bu huzur dolu resim iyi gözlemlenmiş küçük ayrıntılarla kurulmuş. Berrak bir ışık sahneye keskin bir gerçeklik sağlıyor. Avlu kapısı sokağa açılmasa, iki figürün içe kapalı, sonsuz bir dünyada yaşadığı düşünülebilirdi. Kapı aralığı, De Hooch'un en sevdiği resimsel oyunlardan biriydi: Çoğunlukla koyu renk bir ön plandan açık bir kapıyla arkadaki, iyi aydınlatılmış iç odaya geçişi betimlerdi. Yapıtlarında gündelik yaşamın dinginliği, sıradanlığı

hissedilmekle birlikte bunların da güzel olduğu duygusu yansır. De Hooch'un erken resimlerinde genellikle ışıkla dopdolu bir odada ev işleriyle uğraşan iki-üç kişi görülür. Ancak, daha sonraki yapıtlarında bu güzel aydınlatılmış, sade evlerin yerini üst sınıf yaşamının oldukça zorlama sahneleri almıştır. Betimlediği kişiler zenginleştiçe resimleri fakirleşmiş ve ışık niteliğini yitirmişti.

■ Dou, Metsu, Steen, Ter Borch, Vermeer

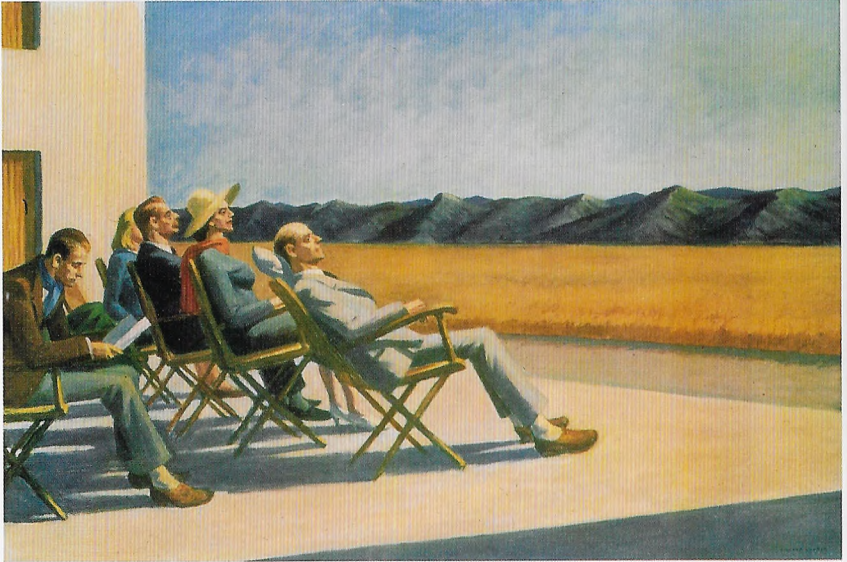

Baştan aşağı giyimli, sessiz ve hareketsiz güneşe tapanlar çok düzgün yerleştirilmiş sandalyelerde, birbirlerinden ayrı otururlar. Sahnenin sessizliği, güçlü ışık-gölge karşıtlığıyla soğuk ve iticidir. Hopper'ın gün ışığı tutkusu daha sonraki tüm resimlerinin olduğu gibi bu yapıtının da ana konusu. Sanatçı güneş ışığını keskin dış hatlar ve bunalıcı bir hava yaratmada kullanmış. Her zaman sıradan olanın tuhafliğini arayan Hopper'ın üslubu, çağdaş Avrupa sanat akımlarından ya da

Amerikan soyut sanatından etkilenmemiştir. Figürleri anonim ve içe kapanıktır. Sanatçı onları biraraya getirenleri değil, birbirlerinden ayrı oluşlarını vurgulamak ister. Kuzey Amerika'nın en tanınmış ressamlarından biri olan Hopper gündelik dünyanın yalnızlığını, çirkinliğini ve sıradanlığını anlatırken beklenmedik güzelliklerini de sergiler.

● Boudin, Hockney, Segal, Wyeth

Fransız filozofun bu gerçek boyuttaki pişmiş toprak büstü, hâlâ heykeltıraşın ıslak kili biçimlendirirken bıraktığı el izlerini taşıyor. Diderot'nun gözleri, onun dünyasıyla izleyicininini ayırarak yana bakıyor. Antik Roma büstlerinin üslubunu izleyen esas heykelin yüzeyi düzgün ve kusursuzdur; ancak burada görülen kaba model, sanatçının düşüncelerini üç boyutlu uygulama sürecinde çalışmalar yapmasına olanak vermiştir. 18.yüzyılda Fransa'nın en beğenilen heykeltıraşı olan

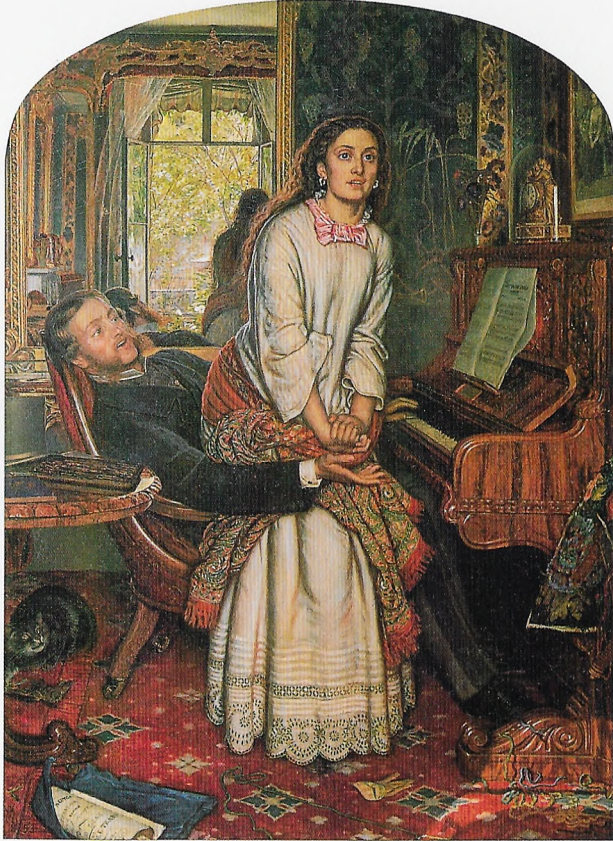
Houdon devrim sırasında hapisten kılıpayı kurtuldu. Oysa sayısız portre çalışması arasında döneminin bazı kişilerinin portreleri de bulunur. Ünü o kadar yaygındı ki Amerikalılar ona, Bağımsızlık Savaşı'ndaki zaferi anısına General George Washington'ın bir heykelini ısmarladılar. Bu heykel günümüzde Richmond'daki Virginia Eyalet Merkezi'ndedir.

Algardi, Canova, Frink, Roubiliac

Tipik bir Victoria dönemi oturma odasında bir kadın, şarkının ortasında yaptığının yanlışlığını fark ederek, aşığının kucğından suçluluk duygusuyla kalkıyor. Victoria dönemi değerlerini yansıtan bu resim ahsaksal bir açıklama olarak düzenlenmiş. Desenli kumaşlar, damarlı ahşap, kanşık desenli duvar kağıdı ve çok renklilik Hunt'ın neredeyse saplantı derecesindeki ayrıntı düşkünlüğünü gösterir. Hunt, Dante Gabriel Rossetti ve John Everett Millais ile birlikte, doğayı olduğu gibi

gözlemlemeyi amaç edinen Ön-Raffaelloocular grubunu kurdu; ancak grubun ilkelerine yalnızca kendisi sadık kaldı. Ön-Raffaelloocular ressamı arasında en çok Hunt ve Ford Madox Brown, Victoria döneminin ahlaksal ve sosyal değerlerini yansıttılar. Hunt, model olarak profesyonelleri değil arkadaşlarını kullanarak "doğrudan doğadan" çalışmayı denedi. Birini bitirmeden diğerine başladığı için yalnızca birkaç tablosunu tamamlamıştır. Fra Angelico, Botticelli, Brown, Millais, Rossetti

William Holman Hunt. b Londra, 1827. d Londra, 1910.

Uyanan Vicdan. 1853. Tuval üzerine yağlıboya. e55.9 x y76.2 cm. Tate Gallery, Londra

Onu satın alan ilk koleksiyoncudan sonra bir isim alan bu resim, insan çıplaklığındaki Klasik güzelliğin anlatımıdır. Hafif bir ışıqla yumuşatılmış kadın figürü, bakışını izleyiciden kaçırdığı için belirsizleşmiş, soğuk ve isteksiz bir erotizm sunuyor. Tek ses ya da hareket küçük musluktan akan sudan geliyor; zaman ve mekân donmuş gibi. Ingres yetkin bir çizim ustasıydı; ama konularına duygusal yaklaşmamış, insan yüzünün anlatımıyla çok az ilgilenmiştir. Yapıtındaki parlatılmış

bitmişliği Rönesans idolü saydığı Raffaello'dan esinlenmiştir. 19. yüzyıl Fransa'sında Klasikçilik geleneğinin önde gelenlerinden olan Ingres, hiç Avrupa'nın dışına çıkmamasına, tüm ayrıntıları ikinci elden edinmesine karşın şehvetli çıplaklarla dolu, idealize edilmiş, pek çok egzotik Doğu sahnesi betimlemiştir.

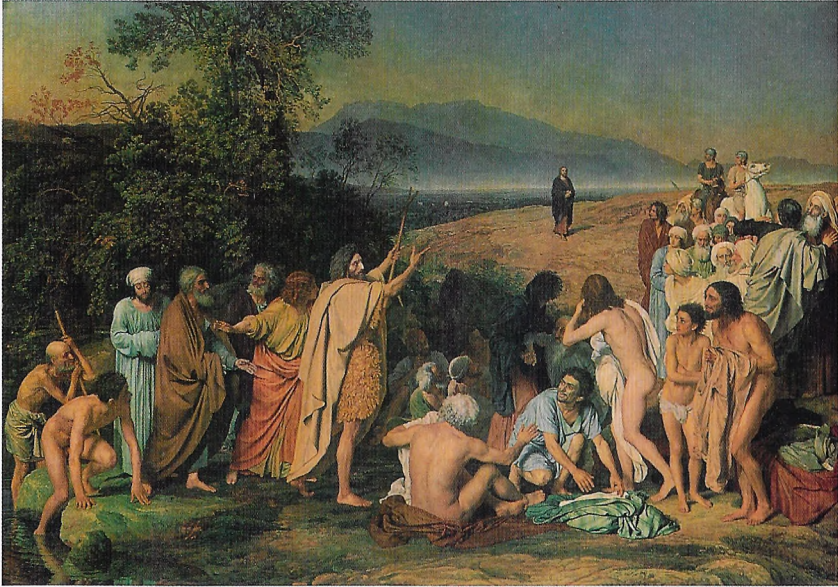
■ Boucher, Canova, J-L David, Leighton, Maillol, Prud'hon

Hayvan derisinden giysisinin üstüne bir pelerin almış olan Vaftizci Yahya, çevresindeki kalabalığa kamıştan haçını kaldırmış, vaaz veriyor. Ivanov, bu kaba görüntüde iki önemli konu betimlemiş: Vaftizci Yahya'nın, Hz. İsa'nın geleceğini önceden haber vermesi ve Ürdün Irmağı'nda sürdürdüğü vaftiz ayinleri. Solda, yeni vaftiz olanlardan bazıları kıyıya çıkarken görülüyor. Klasik duruşları ve giysileri kullanmış olan Ivanov, Raffaello ve Michelangelo'nun soylu görkeminde

ve uyumuna ulaşma umuduyla Rönensans üslubunu uygulamıştır. Erişkinlik yıllarının çoğunu geçirdiği Roma'da, dini bir sanatçı grubu olan Nazarenler'in etkisine girmiştir. Kitabı Mukaddes'le ilgili resimlerinin çoğu çizim aşamasından öteye geçmemesine karşın tarihsel doğruluk ve özgün görsellikle mistik duyarlılığı biraraya getirirler.

Canova, J-L David, Ingres, Overbeck, Poussin, Prud'hon

Sık bir kadının bu çarpıcı portresi cesur dış çizgilerle betimlenmiş. Figürün maskemsi yüzü cinsellikten uzaksa da, birbiriyle çarpışan yoğun renkler güçlü bir duyarlılık yansıtıyor. Yapıtın önemi, Jawlensky'nin imgeyi oluşturmada ve ona duygu yüklemeye tümüyle renklerden yararlanmış olmasından gelir. Adı da, Bir fincan sıcak çikolata (*schoko*) isteyen modelinden kaynaklanmıştır. Rusya'da doğan Jawlensky yaşamının büyük bölümünü Almanya'da geçirmişse de üslubu

anayurdunun sanatına temellenmektedir. Sanatçı, sert dış çizgiler ve güçlü renkler gibi Fovist öğelerle Rus ikonlarının mistisizmini ve köylü sanatını birleştirmiştir. Bu özelliği, en tanınmış yapıtlarından olan "Başlar" adlı soyut dizisinde görülür. Söz konusu resimlerde yüz hatları düz, kalın çizgilere indirgenmiştir. Jawlensky en sevdiği konu olan insan yüzünü, yaptığı son resim dizisi "Meditasyonlar"da trajedinin simgesi olarak kullanmıştır.

• Van Dongen, Goncharova, Kandinsky, Marc

Kitap okuyan genç kızın bu yalın portresinde soğuk tonlar egemen. Kitabın beyaz bir mendil içinde tutulması, kızın dalgıç gıtmışlığı ve resmin başlığı, söz konusu kitabın saygı gerektiren, değerli bir yapıt olduğuna işaret ediyor. Galler'de doğan Gwen John, Londra'daki Slade Sanat Okulu'nda teknik ressamlık eğitimi gördü, Paris'te James McNeill Whistler'in yanında çalıştı; hem narin hem nevrotik olan kişisel bir üslup geliştirdi. Portreleri (çoğunlukla kadınları konu alanlar) özellikle bir saplantı niteliği taşır.

Heykeltıraş Auguste Rodin'e modellik yapan ve onun metresi olan Gwen John, Rodin'le birlikte olmak için Fransa'ya taşındı; ama bu tek yönlü ve talihsiz ilişki neredeyse sanatını bırakmasına neden oldu. Büyük bölümü anlaşılmazlık içinde geçen yaşamı süresince kardeşi Augustus'un gölgesinde kaldı. Tanınmadan, yarı dindar bir münzevi olarak öldü. Ancak bugün kardeşinden daha büyük bir sanatçı olduğu kabul edilmektedir.

● Cassatt, Hammershoi, Morisot, Rodin, Sickert, Whistler

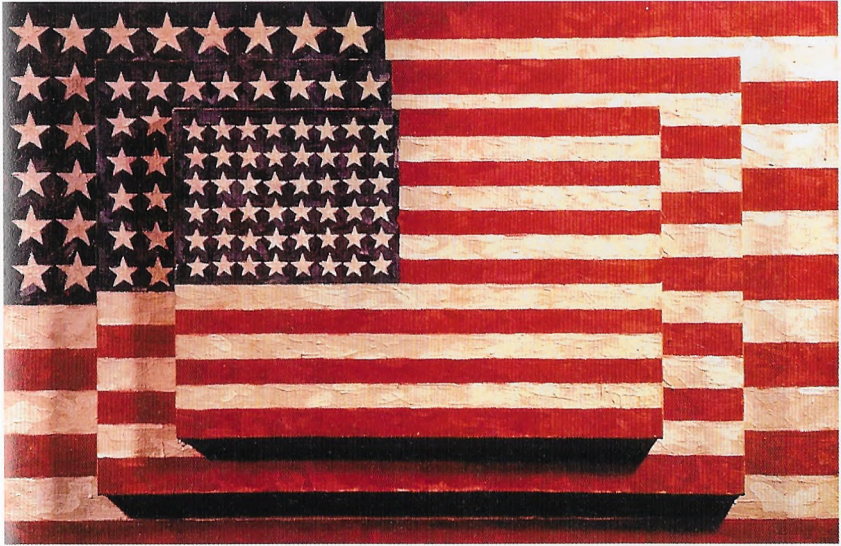
Gwen John. d Haverfordwest, 1876. ö Dieppe, 1939.

Değerli Kitap. yak1920. Tuval üzerine yağlıboya. e21 x y26.4 cm. Özel koleksiyon

Johns Amerikan bayrağını çok milliyetçi olduğu için değil, bulduğu en sıradan, en tanınan nesne bu olduğu için seçmiş. Yıldızlı bayraktan iyisi ne olabilir? Johns'un bayrağı bir direkte gururla dalgalanmıyor; **zafer** kazanmış bir asker tarafından da taşınmıyor. Duvara iğnelenmiş gibi dümdüz duruyor. Sanatçı bir bayrak resmi yapmamış, izleyiciye bir bayrak sunmuş. Ancak, izleyiciyi bunun gerçek olduğuna da inandırmaya çalışmıyor. Eski Yunan'da kullanılmış olan ankostik

tekniği, yapıta kalın, kabartmalı bir yüzey kazandırmış. Johns'ın üç farklı boyuttaki bayrağı, neredeyse patlayan bir ışık gibi birbiri üstüne yerleşmesi, imgeyi güçlendirip garip bir optik etki yaratmış. Sanatçı, Amerikalı arkadaşı Robert Rauschenberg ile birlikte, Amerikan Pop Sanatı'nı en çok etkileyenlerden sayılmaktadır.

■ Duchamp, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg, Thiebaud

"Hermaphrodite" adlı bir resim dizisine ait bu tabloda başsız erkek ve kadın bedenleri birbirini içinde erimiş. Gerçekte, parlak çizgili kravat takan erkek figürü sanatçının kendisidir. Cinsellik üzerine düşünen bir sanatçı olan Jones burada, bir başka insanla birleşmenin yalnızca cinsel ilişkiyle gerçekleşebileceğini göstermek istemiş. Sanat yaratmanın ancak sanatçının, doğasındaki erkek ve dişi özellikleri birleştirilebilmesine bağlı olduğuna inanan Nietzsche'nin felsefesinden ve Jung

psikolojisinden büyük oranda etkilenmiştir. Pop Sanat'ın ilk örneklerinden biri olan *Erkek Kadın*, sanatçının etkilendiği bu kuramın görsel bir betimidir. Jones'un resimleri çoğunlukla bir öykü anlatır. 1960'ların sonundaki ve 1970'lerdeki yapıtlarında erotik düşüncelerini daha da irdelemiştir. Bunlardaki kadın imgelerinin pek çoğu cinsel açıdan kışkırtıcı bulunur.

Hamilton, De Kooning, Polke, Warhol, Wesselmann

Allen Jones. d Southampton, 1937.

Erkek Kadın. 1963. Tuval üzerine yağlıboya. e188,5 x y213 cm. Tate Gallery, Londra

Dört İncilci, kendi yazacaklarının esini olan Kitabı Mukaddes'i inceliyor. Jordaens, figürlerin kişiliklerini, bir masa üstünde duran kutsal metinle ilgili çalışmaya dalmış durumdayken yansıtmış. Arka plandaki kırmızı kadifemsi kumaş ve gökyüzü parçasını neredeyse örten yarı boy figürler resim alanını kaplıyor. Peter Paul Rubens'in öğrencisi olan Jordaens ustasının canlı renklerini, fırça işçiliğini ve doğal tenin tonlarını yansıtmadaki hünerini almıştır. Ancak

kompozisyonlarındaki canlı gerçekçilik, İtalyan ressamın Utrecht'teki izleyicilerinin resimlerinden tanınmış olabileceği Caravaggio üslubuna daha yakındır. Erken yapıtları oldukça kanlı canlı ama teknik açıdan zayıf olmasına karşın, sanatçı olgunlaştıkça üslubu ciddilemiştir. Jordaens geç döneminde İspanya ve İsveç krallarının himayesine girmiştir.

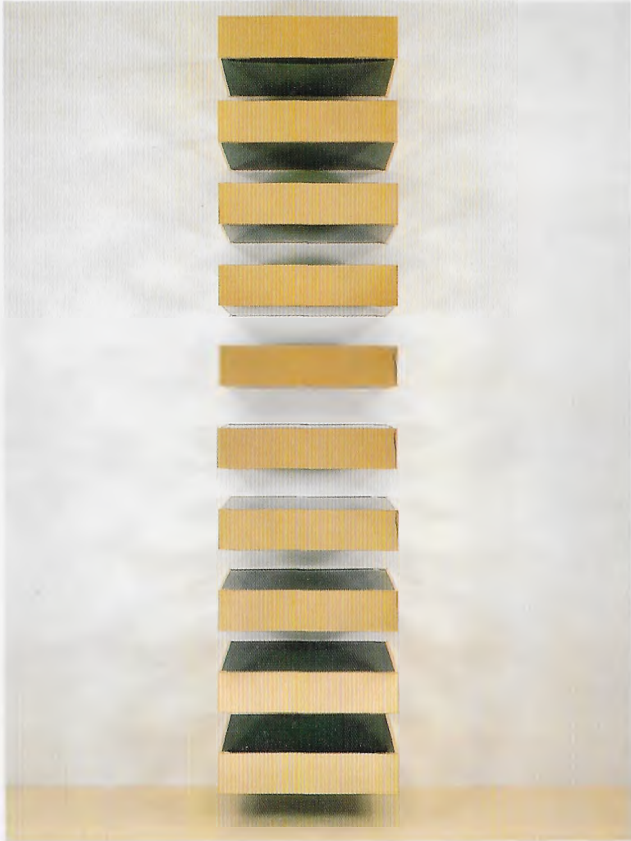
Guercino, Honthorst, Rubens, Terbrugghen

"İstifler" dizisinden bu heykel, birbirinin eşi dikkörtgen kutuların matematiksel bir sıralama içinde duvara dik yapıştırılmasıyla oluşturulmuş dikey bir düzenlemedir. Judd'ın biçim, hacim, renk ve yüzey sadeleştirmesini sergileyen yapıt, sanatı temeline yani geometriye indiriyor. Öteki tüm yapıtları gibi Minimalist üsluptaki bu çalışma da hiçbir şey göstermek, betimlemek ya da anlatmak istemiyor; üstelik herhangi bir geleneksel anlamda da "düzenlenmemiş." Kullanılan metal ya da

pleksiglas kutular sanatçının yapıtıyla kişisel bağını en aza indirmek için bir fabrikada yapılmış, spreylenmiş ve başkaları tarafından yerlerine yerleştirilmiştir. Yapıtlarının hepsi "İsimsiz"dir ve olabildiğince yalındır; çünkü Judd bir sanat yapıtının parçaların toplamı değil, bir bütün olarak görünmesi gerektiğine inanıyordu. Sanatçı heykelin yanı sıra kendi mobilyalarını da tasarlamış ve birkaç ev inşa etmiştir.

Andre, Flavin, Johns, LeWitt, Ryman

Donald Judd. d Excelsior Springs, MO, 1928. ö New York, NY, 1994.
İsimsiz. 1993. Piriç ve yeşil pleksiglas. y457.2 cm. Özel koleksiyon

Bu resimde sanatçının sanrıları ve düşleri ortaya dökülmüştür. Ölümün, acının ve cinselliğin suyun üstünde yüzdüğü bir banyo saati rüyası görülüyor. Birçok resmi gibi bu da Kahlo'nun bir tür kendi portresidir. Sanatçının bacakları, büyük parmağı kırık olan deforme ayağı da belirtilerek banyo yapanın bakış açısından betimlenmiş. 15 yaşında geçirdiği büyük bir trafik kazasının sonucunda aldığı yaralar Kahlo'nun doktor olma hayallerini yıkmıştır. En Gerçeküstücü resmi

sayılan bu tablo, mantığı olmadan yerleştirilmiş küçük ayrıntılarıyla Kahlo'nun aynı zamanda en karmaşık çalışmasıdır. Bir ara Leon Trotsky'nin sevgilisi olmuş, daha sonra ressam Diego Rivera'yla fırtınalı bir evlilik yapmıştır. 1940'ların ortalarından itibaren belkemiği sorunları nedeniyle yatalak olunca, sık sık acı içinde resim yapmayı yaşamının sonuna kadar sürdürmesi, sanatçıyı neredeyse bir kült haline getirmiştir.

■ Brauner, Carrà, De Chirico, Dali, Delvaux, O'Keeffe, Rivera

Masa üstüne yerleştirilmiş egzotik ve gösterişli nesneler göz alıcı bir renk zenginliği içinde betimlenmiş. Bir istakoz, gümüş telkâri bilezikleri parıldayan bir içki boynuzu, kristal kadehler, bir limon ve bir Türk halısı o denli ayrıntılı işlenmiş ki, dokunulabilecek denli gerçek oldukları duygusunu veriyor. Her nesne, renk, biçim ve doku uyumu oluşturacak biçimde özenle yerleştirilmiş. Üstlerine vuran sıcak ışıkta birer mücevher gibi görünüyorlar. Ender bulunan bu aşırı görkemli nesneler,

ölüdoğaların çok yaygın olduğu 17. yüzyılda Felemenkli koleksiyoncuların beğenisini yansıtır. Kalf, Amsterdam'da yaşamış ve çoğunlukla burada çalışmıştır. Zengin ölüdoğaları, çağdaşı Jan Vermeer'in yapıtlarından etkilenmiş görünmektedir.

■ Claesz, De Heem, Sánchez-Cotán, Vermeer

Kandinsky Wassily

Kazaklar

Tuhaf bir çekiciliği olan bu yarı-soyut resimde renkler, çizgiler ve biçimler ile tepeler ve mızraklı Kazaklar birbirine karışmış. Yalın kompozisyonunda büyük bir güzellik, özgür fırça vuruşlarında da bir neşe duygusu var. Kandinsky, gerçek sanatçının yalnızca içsel, temel duygulan ifade etmeye çalıştığına inanıyordu. Münih'te hukuk öğrenimi gördü; ancak kısa süre sonra gerçek yeteneğinin sanat alanından olduğunu anladı. "Salt" soyut resmin ilk ve en büyük öncülerinden olan

Kandinsky Rusya'ya dönüşünde Rus akademisini kurdu, 1914-22 arasında öğretmenlik yaptı. Yapıtlarındaki Rus etkisi ikonlara ve halk sanatına yaptığı göndermelerde ortaya çıkar. Bir süre ünlü modern tasarım okulu Bauhaus'ta öğretmenlik yapan Kandinsky soyut sanatın gücünü, kendisinin yaptığına bilmediği, baş aşağı duran soyut bir resimde "içsel bir ışıkla parlayan olağanüstü güzellik"i görünce anlamıştır.

☛ Delaunay, Goncharova, Kirchner, Klee, Kupka, Miró

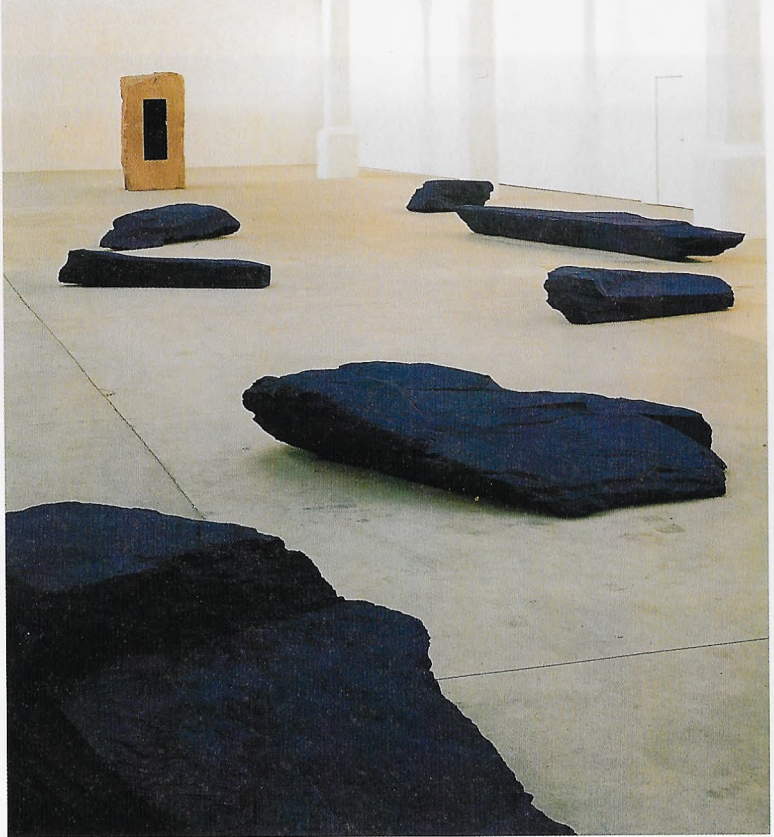

Kapoor Anish

Bu Erkektir ve İsimsiz II Parçalar

Tarihöncesine ait bir ören yerinde dikili bir taş benzeyen kumtaşı fener (*Bu Erkektir*) gizemli bir havayla sarılmış gibi. Önde, rasgele yerleştirilmiş yassı kütleler (*İsimsiz II Parçalar*) bir düzineden fazla mavi pigmentle kaplanarak değiştirilmiş; bloklara ağırlıksız, göksel bir nitelik kazandırılmıştır. Kapoor bu yerleştirmelerde tinsel olanla doğa güçlerini biraraya getirmeye ve her doğal şeyde şiir olduğunu, heykelin yeni bir boyutunda göstermeye çalışmıştır. Çoğunlukla taş ya da fiberglastan yaptığı ve toz

pigment tabakalarıyla kapladığı heykelleri tek bir duyudan fazlasına, özellikle de dokunma duyusuna seslenir. Hem Doğu hem Batı geleneklerini sergileyen bu yapıtlar sanatçının anayurdu Hindistan'a yaptığı yolculuklarda felsefe, mitoloji ve günlük yaşamla ilgili edindiği düşünceleri yansıtmaktadır. Yapıtlarının bazıları, felsefi ya da tinsel kuramları duyumsal imgelerle anlatan bir kültüre bağlı kalarak, abartılı biçim ve renkleriyle totem niteliği taşırlar. ● Friedrich, Gabo, Klein, Long, Moore, Noguchi

Anish Kapoor. d Bombay, 1954.

Bu Erkektir. 1969. Kumtaşı ve pigment. *İsimsiz II Parçalar*. 1990. Arduvaz ve pigment. İlk kez Centre National d'Art Contemporain, Grenoble'da sergilendi. Bugün Lisson Gallery, Londra'da

Kauffmann, büyük aktör David Garrick'in kişiliğinin özel, duygusal yanını alıştırmadık bir yaklaşımla yakalamış. Garrick'in sandalyesinde hafifçe dönerek izleyiciden yana bakması etkileyici ve samimi. Oysa aktörün daha çok sahnedeymişçesine dramatik duruşlarda betimlenmiş resimleri vardır. İsviçre'de doğan Kauffmann, 11 yaşında ünlü İtalyanlar'ın portrelerini yapmaya başladı ve Joshua Reynolds tarafından İngiltere'ye gitmeye teşvik edildi. Kısa sürede Klasik ve

mitolojik resimlerinin yanı sıra portreleriyle tanındı. 1770'lerde tasarımcı Robert Adam ve kardeşinin inşa ettiği evler için freskler yapması istendi. Tasarımcıların yumuşak renkleri ve Antik üslubu Kauffmann'ın yaklaşımına uyuyordu. Bu evlerdeki Klasik esinli pastoral sahnelerden, sanat nesnelerinin üretiminde kullanılmak üzere pek çok oymabaskı yapılmış, sanatçı beğeni toplayan bu yapıtlarla ünlenmiştir. Gainsborough, Poussin, Rosa, Vigée-Lebrun

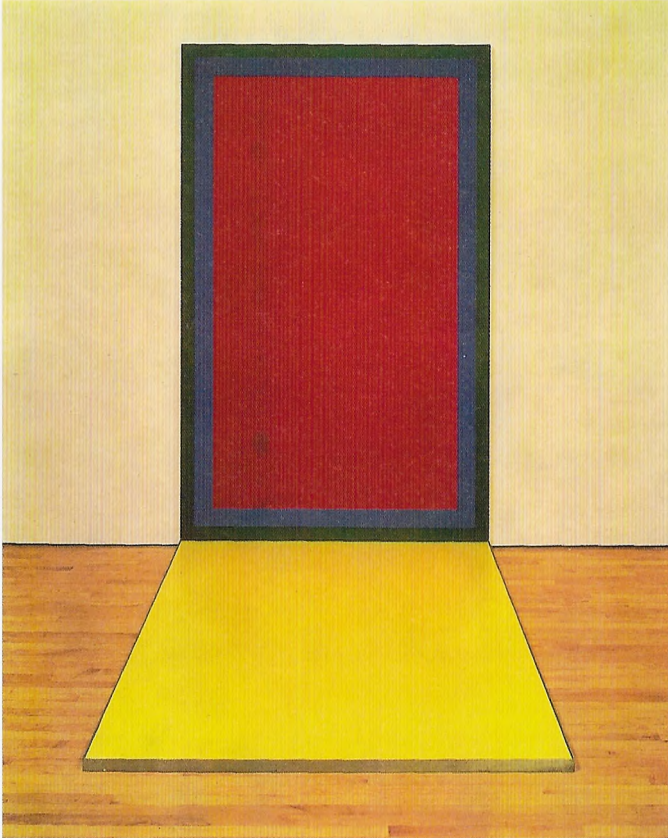
Angelica Kauffmann. d Chur, 1741. ö Roma, 1807.

David Garrick. 1764. Tuval üzerine yağlıboya. e69 x y84 cm. Burghley House, Stamford

Boya, sanatçı eli değmemişçesine salt renk alanları halinde uygulanmış. Sarı bir pano, ana resmin yerle ilişkisini kesmek ve üç boyutluluk yaratmak için ona dik şekilde dösemeye yerleştirilmiş. Salt renkleri vurgulayışı, mekân kullanımı ve iki düz yüzeyi biraraya getirişi ile bu yapıt, 1960'ların Ard-Ressamca Soyutlama (*Post-Painterly Abstraction*) akımının yaklaşımını yansıtıyor. Ne resim, ne kabartma, ne de heykel olan ve heykel ile resmin farkları konusundaki ön yargıları

hedef alan bu yapıt, Özel Nesneler olarak tanımlanan gruba girer. Kelly, Boston'da ve Paris'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde çalıştı. Yapıtları çok çeşitlidir. Resim ve heykellerine geniş kenarlar dönmüş, bazen yalnızca siyah, beyaz ve griyi kullanmıştır.

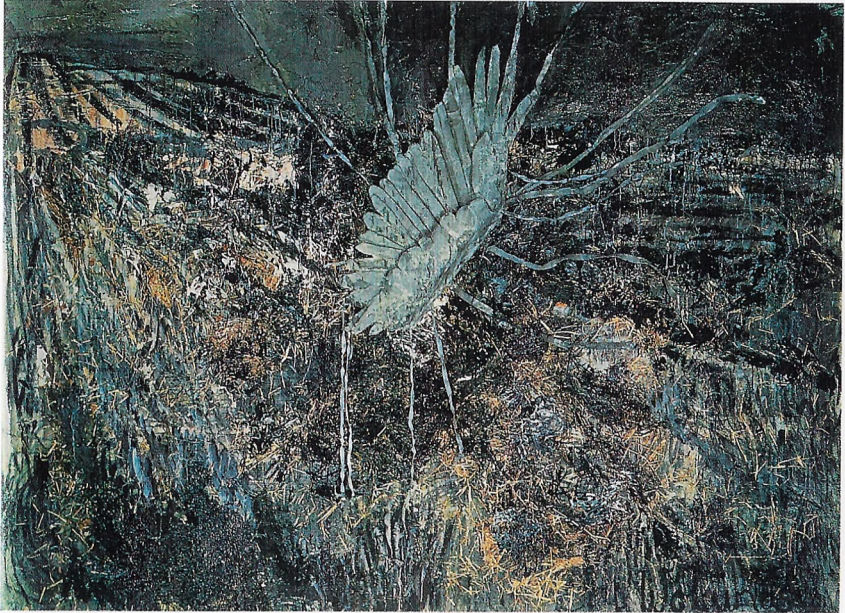
Albers, Louis, Newman, Ryman, Stella

Yükseltilmiş bir ufkun altında, yakılmış ve yarılmış tarlaların korku veren bu anıtsal görüntüsü çok çeşitli malzemelerin kullanımıyla elde edilmiş. Yapıtın adı, usta bir demirci olan Wayland'ın efsanesine gönderme yapıyor. Gitmesini önlemek için kralın emriyle sakat bırakılan Wayland kralın kızını kaçıtır, iki oğlunu öldürür, kaçmak için de kanatlar yapar. Sanatçı bu alegorik öyküyü kavrulmuş bir manzaranın harap olmuşluğuyla çok güçlü bir biçimde betimlemiş. Yapıt, Yahudi soykırımını dahil

birçok anıya gönderme yapıyor. Kiefer, Hitler'in Nazi kuramlarıyla zedelenen Alman kültürünü ana tema olarak almış. Resim içerik olarak Yeni Dışavurumcu (bir olayı değil, sanatçının o olaya karşı tepkilerini yansıtmayı esas alan bir üslubun canlandırılması) kabul edilebilir. Kiefer'in çeşitli türdeki yapıtları arasında, kalın dış çizgilerle biçimlendirildiği siyah-beyaz büyük ağaç baskılar ve fotoğraflarla ya da ağaç baskılarla yaptığı "kitaplar" yer alır.

Baselitz, Beckmann, Bolianski, Hofmann, Kitaj

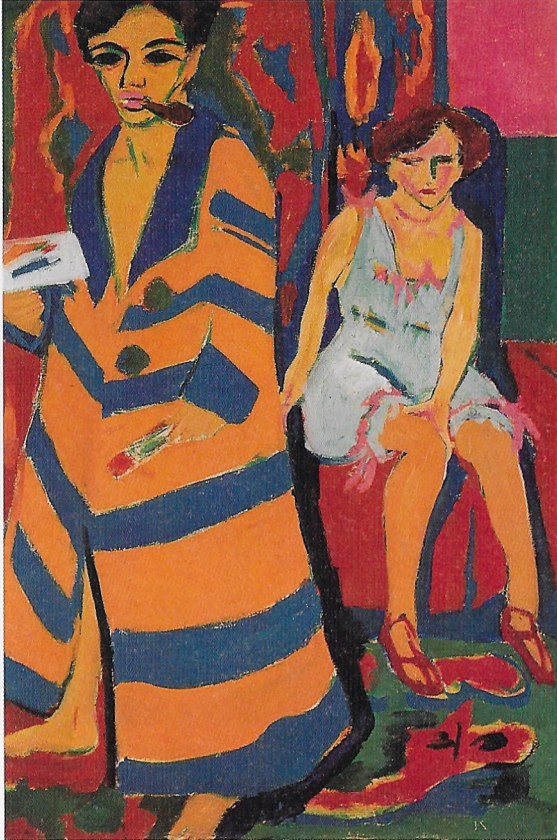

Kaba fırça vuruşları ve birbiriyle çarpışan yakıcı renkler bir umutsuzluk duygusu yansıtır. Resmin çerçevesi sahneye küçük gelmiş, renkler kenarları zorluyormuş gibi görünür. Bu yapıt, Dışavurumculuk'un duyumsal ve canlı renklerini, dramatik yoğunluğunu ve köşeli dış çizgilerini sergiler. Kirchner, geçmişin sanatıyla geleceğinki arasında köprü oluşturdıklarını belirtmek için *Die Brücke* (Köprü) adını alan bir sanatçı grubunun üyesiydi. Aynı grubun bir başka üyesi Erich Henkel ile

arasında bir tür rekabet vardı. Kirchner, diğerlerinden daha yenilikçi olduğunu kanıtlamak için bazı resimlerini yapıldıklarından çok önceye tarihlenmiştir. Tüberküloza yakalanınca 1917'den sonra İsviçre'ye yerleşen sanatçı, 1937'de yapıtlarının çoğunun Naziler tarafından "yozlaşmış" ilan edilmesinden bir yıl sonra intihar etmiştir.

• Van Gogh, Heckel, Kandinsky, Munch, Velázquez

Ernst Ludwig Kirchner, *d Aschaffenburg*, 1880. *ö Davos*, 1938.

Sanatçı ve Modeli, yak1910. Tuval üzerine yağlıboya. e100.3 x y149.9 cm. Kunsthalle, Hamburg

Üstüne figürler dağılmış bu harap manzaraya Auschwitz'in kapı kulesi egemen. Konunun, Avrupalı Yahudiler'in soykırımı olduğu açık. Aralarında, Kitaj'ın iştme cihazı, grili bir adam olarak kendi portresi de bulunan ön figürler düşsel görünümle karşılık sunuyor. Karmaşık ve çarpıcı olan bu resim birçok edebi ve sanatsal gönderme içeriyor. Bunlar arasında T S Eliot'ın *The Waste Land* adlı şiiri de var. Kitaj, görsel kültüre ve edebiyata yaptığı bu güçlü göndermelerde İngiliz Pop

Sanat'ını yorumluyor. Keskin zekanın ve edebi imlemelerin ressamı olan Kitaj sık sık, sert ve ödün vermez manzaralar içinde, acı çeken insan görünüşleri yapmıştır. Sanatçının çoğunlukla tamamlanmadıklarını hissettiği bu yürekten resimler, yalnızca doğanın bağışlandığı zalim bir dünya görüşü yansıtır. Kitaj İngiltere'de yaşamayı ve çalışmayı sürdürmektedir.

Boyd, Burra, Hamilton, Kiefer, Lewis, Nash, Nolan

R B (Ronald Brooks) Kitaj. d Cleveland, OH, 1932.

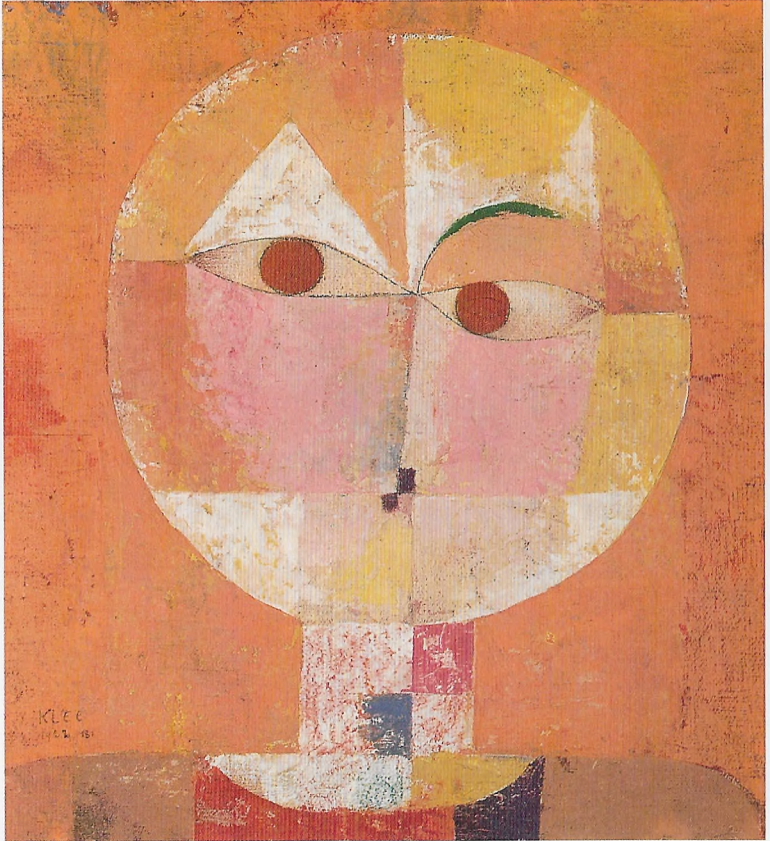
Değilse Değil. 1975-6. Tuval üzerine yağlıboya. e152.4 x y152.4 cm. Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh

Klee'nin bu uyarlamasında insan yüzü renklerle dörtgenlere bölünmüş. Bir dairenin içine yerleştirilmiş, derinlikten yoksun geometrik kareler, maskeli bir yüzü ve bir palyaçonun çok renkli giysisini yansıtır. Sanatçı ve oyuncu Senecio'nun bu portresi; sanat, yanılısma ve tiyatro dünyası arasındaki değişken ilişkinin bir simgesi olarak görülebilir. Resim, Klee'nin, çizgi, renk alanları ve mekânın grafik öğelerinin sanatçının zihinsel enerjisiyle harekete geçmesine dayanan sanat ilkelerini

yansıtmaktadır. Klee, imgesel çiziktirmelerinde, kendi deyişiyle "bir çizgiyi yürüyüşe çıkarmayı" seviyordu. 1921-31 arasında Bauhaus Tasarım Okulu'nda sanat kuramı üzerine birçok yazısı yayımlanan parlak bir öğretmendi. İki yıl sonra Naziler tarafından Almanya'dan sınırışı edilmiş, Alman müzelerindeki 100'den fazla yapıtı da "dejenere" bulunarak kaldırılmıştır.

• Albers, Braque, Delaunay, Dine, Feininger, Picasso

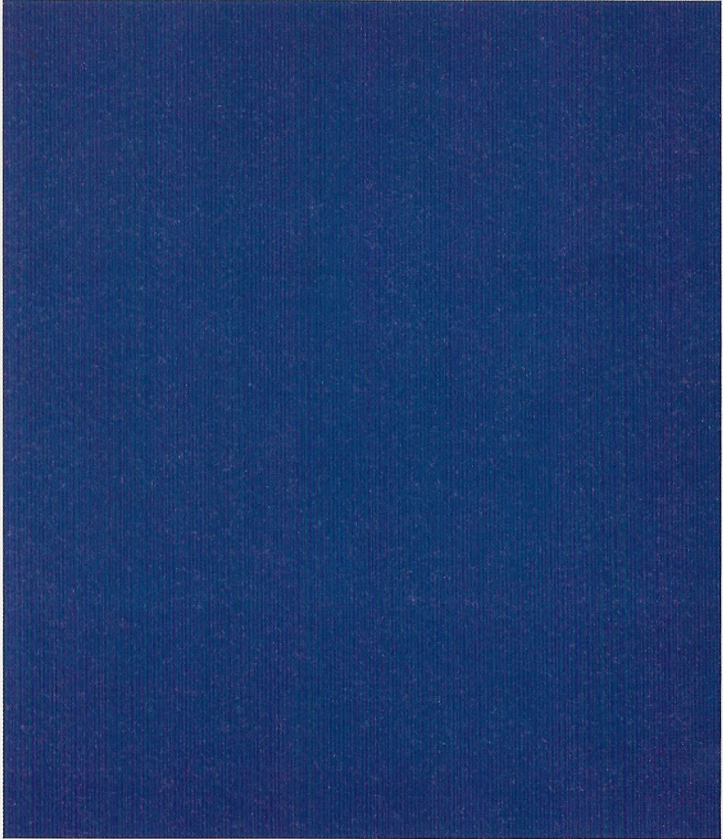

IKB, Klein'ın elde ettiği ve patentini aldığı Uluslararası Klein Mavisi adı verilen boyanın İngilizce'deki kısaltmasıdır. Boyanın parlak rengi, mavi pigmente sentetik reçinenin katılmasıyla sağlanır. Resimlerine özgün bir tinsellik ve özgürlük duygusu verebilen mavi, Klein için önemli bir renktir; bu nedenle çoğu resmi mavidir. Bu resmin gücü izleyicinin duyarlılık alanına girmesi ve güçlü bir düşünsel etki yapmasındadır. Savaş sonrası sanatçıların en önemlilerinden sayılan Klein,

izleyiciyi sarsmayı ve kızdırmayı amaçlayan bir üslup olan Avrupalı Yeni-Dadacılık akımının öncüsüdür. Yapıtları arasında kendisinin törenle yaktığı resimleri ve olağandışı "Antropometriler" dizisi bulunur. Bu yapıtları için ünlü mavi boyayla boyanmış kadın modeller Klein'ın direktifleri doğrultusunda ve onun senfonisinin eşliğinde tuval üzerinde yuvarlanmışlardı. Klein, henüz 34 yaşındayken kalp krizinden ölmüştür.

Christo, Fontana, Heron, Rothko

Bir çiçek tarlasından, desenler ve şekiller yığını içinde öpüşen bir çift beliriyor. Renk şemasına egemen olan altın yaldız, çiçeklerin parlak renkleri ve giysilerin zengin süslemeleriyle yer yer benetlenmiş. İmgedeki erotizm hem zengin hem çökmüş bir düş dünyasını yaratan duygusal çizgiler, çarpıcı desen ve göz okşayıcı renklerde iletilmiş. Klimt, önceki kuşağın tutucu ve ahlakçı yapıtlarına başkaldıran bir grup sanatçı ve zanaatçının oluşturduğu Viyana Sezessionu'nun

önderiydi. Bu grubun üslubu çoğunlukla Art Nouveau olarak tanınır. Klimt, çoğu kadınlara ait birçok portre ile alegorik ve mitolojik birkaç büyük boy resim yaptı. Mozaik gibi, uygulamalı sanatlarda başarılı bir tasarımcı olmasına karşın Viyana Üniversitesi için yaptığı duvar resimleri beğenilmemiş ve pornografik bulunmuştur.

• Burne-Jones, Moreau, Mucha, Schiele

Gustav Klimt. d Viyana, 1862. 6 Viyana, 1918.

Öpücük. 1907/8. Tuval üzerine yağlıboya. e180 x y180 cm. Kunsthistorisches Museum, Viyana

Beş geniş siyah fırça izi, engin bir alan duygusu uyandırarak kalın boyanmış, yoğun dokulu zemin üzerinde neredeyse yüzüyor. Kline, grafik illüstrasyon tekniklerinden ve New York'un kısmen inşa edilmiş ya da yıkılmış kirişleri, trenyolları, yapı iskeleleri ve köprülerinden esinlenmiş. Resmin gücü, koyu boyayla simgelenen masif mekân ile beyazla anlatılan geniş, açık mekân arasındaki şiddetli gerilimin dışavurumunda yatıyor. Kline'in, önde gelen temsilcilerinden biri olduğu

Amerikan Soyut Dışavurumculuk'u ile ilişkisi, yapıtlarındaki enerjik ancak yalın fırça vuruşlarının kendiliğindenci tavrında ortaya çıkar. Sanatçı Doğu kaligrafisinden etkilenmiş ve doğal olarak renk kullanımını siyah, beyaz ve griyle sınırlamış; ancak 1959'da resimlerine canlı renkler de katmaya başlamıştır.

■ Hartung, De Kooning, O'Keeffe, Pollock, Still, Tobey

Franz Kline. d Wilkes-Barre, PA, 1910. ö New York, NY, 1962.

İsimsiz. 1951. Tuval üzerine yağlıboya. e198.2 x y182.9 cm. Özel koleksiyon

Kneller Godfrey

İlk Marlborough Dükü John

Bu portredeki herşey zenginliği yansıtıyor: altın kordon, beyaz ipek, mavi kadife, beyaz tüyler ve lüleli peruk. Hepsı modelin görkemine katkıda bulunuyor. Altın zinciri, dizinin altındaki mavi bant ve elbisesindeki işleme düğün Dizhağı Nişanı'na (*Order of the Garter*) sahip olduğunu yansıtıyor. Buradaki duruş ve giysiler Kneller'in İngiliz soylu portrelerinde sıkça tekrarlanmıştır. Yöntem olarak, önce figürü ve arka planı betimleyen sanatçı, yüz hatlarını canlı modelle

çalışabildiği zaman tamamlardı. Kneller Londra'ya geliştikten hemen sonra tanınmış bir portre ressamı oldu. Uzman yardımcılardan oluşan kalabalık bir ekiple kurduğu atölyesinde buradaki gibi portrelerin seri üretimini gerçekleştirdi. II. Charles'tan II. George'a kadar on kralın resmini yapan Kneller, dünyayı yaratırken Tanrı kendisine danışsaydı yeryüzünün daha iyi bir yer olacağına inanacak kadar kibirliydi.

• Dobson, Van Dyck, Hilliard, Lely, Moroni

Godfrey Kneller. d Lübeck, yak1646. 6 Londra, 1723.

İlk Marlborough Dükü John. yak1705. Tuval üzerine yağlıboya. e132 x y218 4 cm. Blenheim Palace, Woodstock

Sanatçının tüm yüz çizgileri ve özellikleri endişesini, kızgınlığını açığa vuran zengin renk tonlarıyla belirlenmiş. Yenilikçi sanatı, savaş boyunca Naziler tarafından baskı altında tutulan Kokoschka bu potresinde kendisini "yoz sanatçı" olarak gösteriyor. Kendiliğindenci ve düzensiz görünen şiddetli fırça vuruşlarının ardında renk lekelerini yapısal bütün içinde toparlayan bir denetim var. Kokoschka'nın, duyguları yansıtmak için renkleri abartışı ve hozoşu bu resmi,

sanatçının derinden bağ olduğu Dışavurumculuk akımının seçkin bir örneği yapmıştır. Kokoschka Dresden Sanat Akademisi'nde ders verdi, aynı zamanda Dışavurumcu oyunlar yazdı. Canlı renkler ve tedirgin edici bir enerji taşıyan yapıtlarının çoğu politik açıdan simgeci. Almanya'daki gergin ortam sanatçıyı 1934'te Avusturya'dan ayrılıp Londra'ya yerleşmeye zorlamış. 1933'te İsviçre'ye yerleşinceye kadar orada yaşamıştır.

● Beckmann, Dürer, Ensor, Munch, Nolde, Soutine

De Kooning Willem

Marilyn Monroe

Bu resimde ünlü Hollywood yıldızının çarpıcı güzelliğinin teşhirci ve hafif haşdöndürücü niteliği yakalanmış. Boya hızlı ve güçlü vuruşlarla uygulanarak imge kat kat oluşturulmuş. "Kadınlar" adlı dizisinde yer alan bu resim De Kooning'in soyut olmayan ya da figüratif denebilecek dönemlerinden birine rastlar. Her dişi seks sembolü gibi Monroe'nun da bir insan değil bir nesne olarak görüldüğünü kabul eden sanatçı, ünlü yıldızı bir vitrin mankeni gibi, herhangi bir erotizm izi taşımaksızın

betimlemiştir. De Kooning'in New Yorklu Soyut Dışavurumcular'la ilişkisi vardı. Bu sanatçılar, tuvalin üstüne dökülen ya da akıtılan boyayla yapılmış kendiliğinden ve "hareketli" soyutun önemini vurguluyorlardı. Ancak De Kooning grubun pek çok üyesinin tersine kendini salt soyuta kısıtlamamıştır. En çok ilgilendiği konu insan, özellikle de kadın figürü olmuştur. Sanat yaşamı birçok evreyi içeren sanatçı 1970'lerde figüratif heykele yönelmiştir. ■ Appel, Baselitz, Frankenthaler, Guston, Warhol

Willem de Kooning. d Rotterdam, 1904.

Marilyn Monroe. 1954. Tuval üzerine yağlıboya. e76.2 x y127 cm. Özel koleksiyon

Küçük bir köpek yavrusunun yumuşaklığını akla getiren ve kucaklama duygusu uyandıran bu dev heykel bir 18. yüzyıl yapısının ön avlusunda bir savaş anıtı gibi duruyor. Tümüyle canlı bitkilerden oluşturulan heykeli renklendiren çiçeklerin kuruyup dökülmesiyle yapının yok olması yaşamın geçiciliği üzerine bir mecazdır. Koons'un yapıtları günümüzün tüketim dünyasının parlak *kitsch*inin ya da kötü zevkinin anıtlarıdır. Ne denli parlak görünürlerse sanatçıya da o denli güzel

görünmektedir. Bir süre ticaretle uğraşan Koons heykellerine şu ya da bu tüketim malını koymayı sever. Bu, bir akvaryumun ortasında yüzen ya da bir pleksiglas levhası içine gömülü bir elektrik süpürgesi veya bir basketbol topu olabilir. İstedığı etkiyi yaratamadığını düşündüğü durumlarda, yapıtı için özel olarak, bazen çok yüksek fiyatlara yeni bir malzeme yaptırabilir.

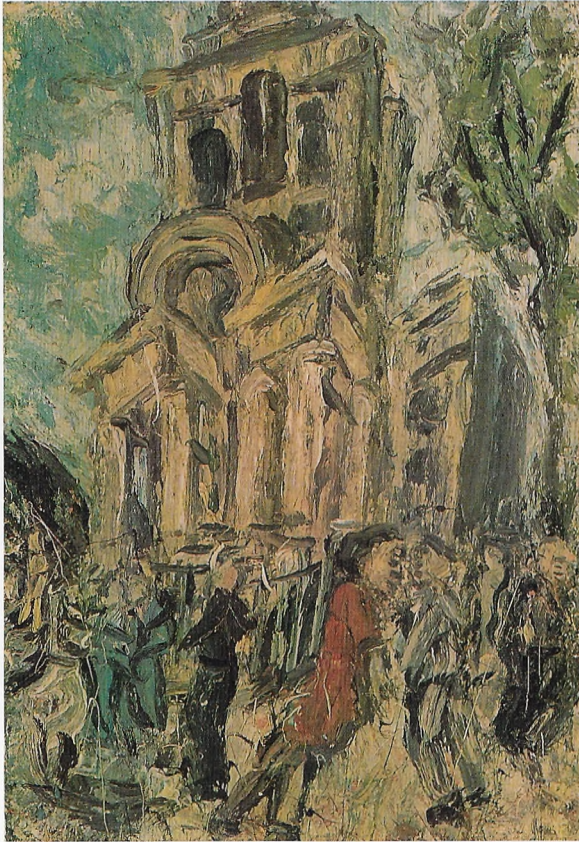
• Dine, Duchamp, Lichtenstein, Sherman

Yumuşak tonlarda kalın boya hamuruyla uygulanmış görünüme Londra'da Spitalfields'teki heybetli kilise egemen. Tahtanın üzerine büyük fırçalarla dökülen ya da damlatılan fırçalar dolusu boya bir tür çamur oluşturmuş. Gündelik yaşamdaki sıradan insanlar özentsizce betimlenmiş, resimsel olmaktan özellikle kaçınılmıştır. Kossoff, Londra'nın doğu tarafında doğmuş ve büyümüş olmasına karşın yapıtlarında İngiliz damgası yoktur. Gerçekte de kıta Avrupa'sında çalışan

Yeni-Dışavurumcular'a daha yakındır. Çoğunluğu ailesinin, arkadaşlarının portreleri ve yerel görüntülerden oluşan resimlerinin tümünün onun için kişisel bir önemi vardır. Bu resmini canlı kılan ve güçlendiren Londra'nın bu bölümüyle ilgili anıların berraklığıdır. Füzlen çizimlerinden çalışan Kossoff, konularında duygusal ya da aşırı dramatik davranmadan evrensel niteliklerin arayışındadır.

■ Auerbach, Bomberg, Freud, Van Gogh, Lowry, Rembrandt

Leon Kossoff. d Londra, 1926.

İsa Kilisesi No.1. 1991. Tahta üzerine yağlıboya. e100.4 x y146.7 cm. Anthony d'Offay Gallery, Londra

İç dünyalarına dalmış iki şık kadın boş bir sahilde yürüyorlar. Denizin ve göğün ufukta birleşen soğuk mavi tonları ve neredeyse grileşmiş kumlar sakin bir atmosfer yaratıyor. İskandinav ressamlar genellikle kutup güneşi altında dingin, pastel tonlarla renklenmiş basit konuları seçmiş, güçlü renkler ve derin gölgelerden kaçınarak berrak Kuzey ışığının etkilerini yakalamaya çalışmışlardır. Norveç'te doğan Kröyer özellikle ışığın günün değişik saatlerindeki etkilerinin yanı sıra, lamba ışığının gün

ışığından nasıl etkilendiğiyle ilgilenmiştir. Önceleri İspanyol ressam Diego Velázquez'den etkilenecek İspanyol ve İtalyan işçilerinin gerçekçi resimlerini yapmıştır. Bu resimler merhamet hisleriyle yüklü oluşlarıyla dikkati çeker. Kröyer daha sonraları Danimarka'da Skagen'de deniz kenarında yaşayan bir grup sanatçının önderi oldu ve daha neşeli resimler yapmaya başladı. Ancak son yıllarını ruh hastası olarak geçirdi.

► Boudin, Hammershoi, Spilliaert, Velázquez, Zorn

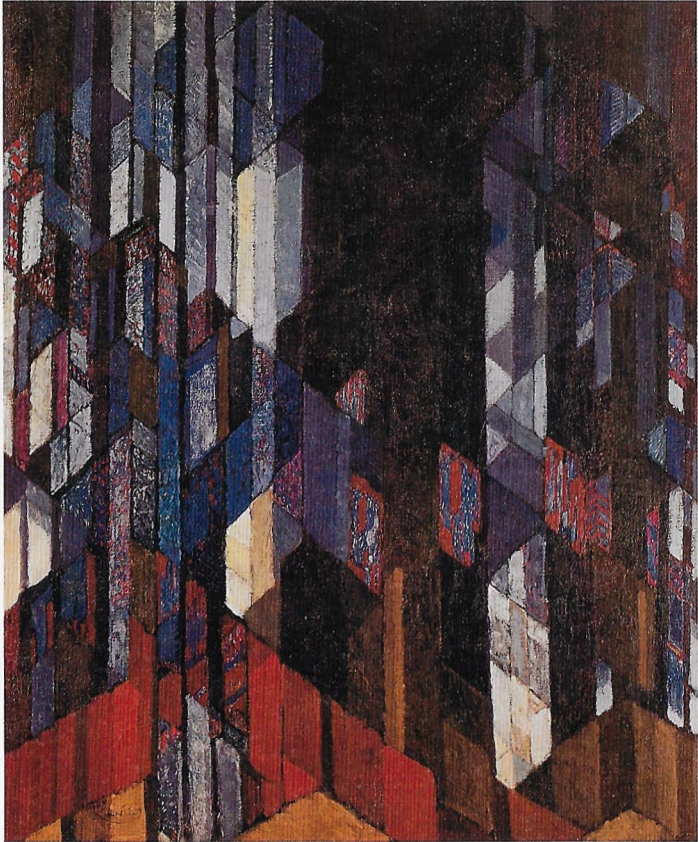

Dikey ya da diyagonal yerleştirilmiş salt ve alaca renklerin geometrik dizisinden oluşan resim neredeyse ipnotize edici bir özelliğe sahip. Oldukça koyu tonlar sanki titreşiyor, kırk renkler sürekli birleşiyor veya birbirinden ayrılıyor gibi görünüyor. Kupka, katedralin neye benzediğini betimlemenin ötesine geçerek ışığın, seslerin ve katedral izlenimlerinin imgelemindeki etkilerini yansıtmaya çalışmış. Çekoslovakya'da doğan sanatçı Prag'da ve Viyana'da eğitim gördükten sonra Paris'te illüstratör olarak çalışmaya

başladı. Burada, sezgisel bir Tanrı düşüncesine dayalı dini ya da felsefi bir yaklaşım olan teosofiyi ilgisini sürdürdü. Medyumluk yaptı. Kupka ve Wassily Kandinsky, yeni bir salt soyut üslubun öncüleri oldular. Kübizm'den doğan ancak daha "saf" olan bu akım Orfizm olarak tanımlanmıştır. Orfizm, sanatçıların kendi imgelerinde yaratıp gerçeğe dönüştürdükleri öğelerle yeni strüktürler betimleme anlayışına dayanıyordu.

► Delaunay, Gris, Kandinsky, Mondrian, Pollock

František Kupka. d Opoczno, 1871. ö Puteaux, 1957.

Katedral. 1913. Tuval üzerine yağlı boya. e150 x y180 cm. Özel koleksiyon

Vahşi bir orman kenarında toplanmış ve ince uzun bedenleri ormanla birleşmiş gibi görünen bir grup garip yaratık, Lam'ın düş gücünün ürünüdür. Ormanın gizemi, ölçülemez derinliklerinde yaşayan bu olağanüstü yaratıklarda yansır. Hayvana benzemeyen bu belirsiz yeşilimsi figürler sanırlardan çıkmış gibidir. Bu en tanınmış tablosunda Lam birçok öğeyi biraraya getirir: Latin Amerika, Afrika ve Okyanus kültürlerinin öğelerini Avrupa'nın Modernizm akımıyla birleştirir. Ahlakdışı

zevkler duygusu veren, büyü, folklor, totem ve orman sahnelerini sık kullanan Lam Küba kökenlidir. Bir dönem, bilinçaltının ortaya çıkardığı akıl dışı dürtüleri izleyerek düş ürünü ve rahatsız edici imgeler yaratan Gerçeküstücüler'e yakınlık duymuştur. Lam de arkadaşı Pablo Picasso gibi, Afrika ve Okyanus kültürlerinin heykellerinden etkilenmiştir.

■ Bellmer, Brauner, Ernst, Giacometti, **Matta**, Picasso

Wilfredo Lam. d Sauga la Grande, 1902. ö Paris, 1982.

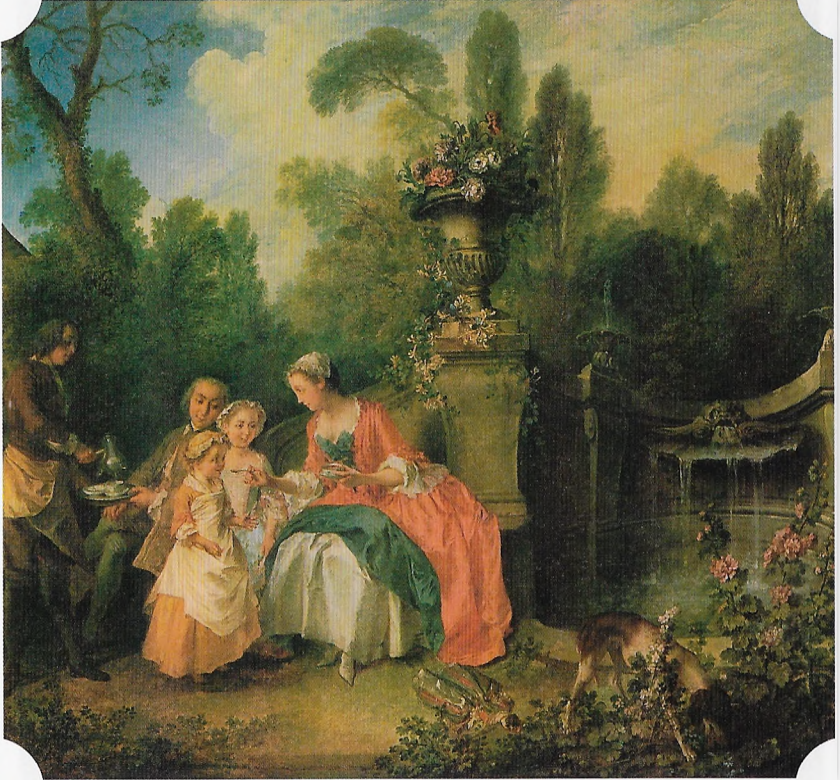
Vahşi Orman. 1943. Tuvalle tutturulmuş kâğıt üzerine guaş. e230 x y239 cm. Museum of Modern Art, New York, NY

Düzenlenmiş bir bahçede, porselen fincanlardan sıcak çikolata içen şık giyimli figürler tipik bir Fransız sahnesi sunar. Rafine ve resmî bir sahne kuruluşu içinde samimi bir aile tablosu gösterilmektedir. Küçük kız annesinin sevgiyle sunduğu sıcak çikolatayı oyuncak bebeğine tercih ederken baba hepsini şefkatli gözlerle izlemektedir. Figürlerin tuvalin merkezinden yana kaydırılmasıyla tablo daha da ilginçlik kazanmış. Lancret, Devrim silip götürmeden önce aristokratik

yaşamın bu tür pastoral canlandırılmalarında çok başarılıydı. Tarihsel konularda ise başarısız olan sanatçı yaşamının Devrim'den sonraki yıllarını kır sefaletini konu alan resimler (*fêtes galantes*), yaparak geçirdi. Çağdaşı Antoine Watteau'nun üslubunda gerçekleştirdiği şenlik, balo ve köy düğünü resimleri ile tanındı.

■ Boucher, Fragonard, Liotard, Prud'hon, Watteau

Kompozisyona, düşmana gururla meydan okurmuşcasına duran inekler egemen. Gerçekten bir kurbağanın varlığından rahatsızlar. Northumberland'de Chillingham Şatosu'nun sahibi Tankerville kontu için yapılan bu güzel resim Landseer'e ün kazandıran tüm özellikleri içeriyor. Sanatçı, hayvanlara insana özgü duygular yükleyerek Victoria dönemi beğenilerine hitap etmiştir. Romantik yazar Walter Scott'un imgelerinden esinlenerek Britanya'nın ücra köşelerine gitmiş ve bir gün yok olabileceğini düşündüğü

manzaraları ve hayvanları betimlemiştir. Bir oymabaskı ustası olan babasından doğadaki hayvanların eskizlerini çizmeyi öğrenen Landseer, Kraliyet Akademisi'nde ilk sergisini açtığında henüz 12 yaşındaydı. Kraliçe Victoria'nın en sevdiği ressamdı. En tanınmış çalışmaları Trafalgar Meydanı'ndaki tunç aslanlardır. Duygusallığına karşın ruhsal çöküşünün göstergesi sayılabilecek nedensiz zalimane davranışları olduğu da bilinir. Delirerek ölmüştür.

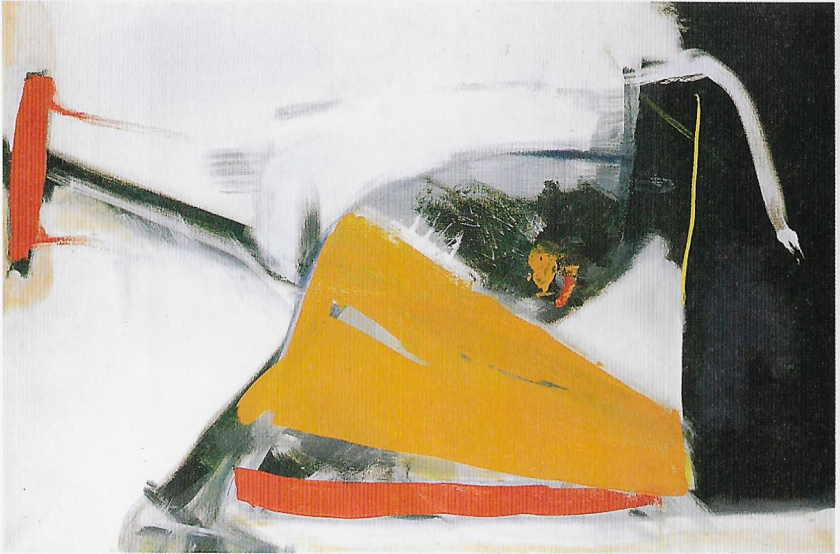
■ Agasse, Cuyp, Marc, Stubbs

Beyaz kütle, büyük sarı üçgen, kırmızı bantlar ve kalın, akıcı fırça vuruşları görünürde soyut bir kompozisyon oluşturuyor. Lanyon, bu kalın boyalı Dışavurumcu üslubu 1950'lerde edinmiştir. 1959'da planörle yaptığı uçuş Kelt manzaralarına yepyeni bir gözle bakmasına yol açtı. Buradaki resme bu açıdan bakılırsa, sağdaki mavi-siyah dikdörtgenin deniz, tek beyaz fırça darbesi ile ince sarı çizginin bir limanın iskeleleri, kırmızı ve sarı şekillerin de havada süzülen bir uçağın öğeleri

olduğu anlaşılır. Cornwall'da İngiliz sanatçıların kolonisi St Ives'de doğan Lanyon orada yaşadı ve yaşamının büyük bölümünü Naum Gabo, Patrick Heron ve Ben Nicholson ile birlikte çalışarak geçirdi. 1950'lerde İngiliz manzaralarını yeniden keşfeden sanatçı olarak tanınır. Lanyon henüz 46 yaşındayken bir planör kazasında yaşamını yitirdi.

Frankenthaler, Gabo, Heron, De Kooning, Nicholson

İskambil oynayanların hilekâr bakışları hiçbirinin dürüst olmadığını düşündürüyor. Oysa yalnızca biri hile yapmış olup, arkasında iki kartı gizlemektedir. Parlak ışık derin gölgeler yaratırken giysilerdeki sıcak renkleri vurguluyor. Tamamen karanlık olan arka plan, ışıklı bölgeleri daha da ortaya çıkararak zıtlık yaratıyor. Bu bir Barok resim olmasına karşın, figürlerde Erken Rönesans döneminin Piero della Francesca gibi sanatçıların çağın geometrik bir yalınlık görüldüğü. Örneğin oturan kadının oval yüzü

gibi. Bu dönemde sanatçılar genellikle çok gezerlerdi, ama La Tour tüm yaşamını Fransa'nın Lorraine Bölgesi'nde geçirmiştir. Sıcak pırlıtlı kırmızılar ve kahverengilerle ürkütücü etkiler yarattığı mumla aydınlatılmış sahnelerde ustalaştı. Bunların ışık niteliği Caravaggio'nun çalışmalarını anımsatır. La Tour'un resimlerinden biri Fransa kralına hediye edilmiş, kral resmi o kadar beğenmiş ki dairesindeki öteki resimlerin hepsini kaldırtmıştır.

• Caravaggio, Honthorst, Lucas, Piero della Francesca

Laurencin Marie

Dansçılar

Bu büyüleyici sahnede şeffaf kostümleri içinde beş güzel dansçı prova yapıyorlar. Onların perileri andıran güzelliklerini ortaya çıkaran gözalıcı pastel tonlar Laurencin'in yapıtlarının tipik özelliğidir. Resimleri, tümüyle güzel kızlardan oluşan ilginç bir dünyayı anlatır; 1920'lerin sanatsal atmosferini neşeli ve süslemeci bir üslupla yansıtır. Laurencin, döneminin sanat akımlarının baskısına karşı durmuş, buradaki dansçıların doğrudan tasvirinde olduğu gibi ek bir

"mesaj" vermeyen kişisel üslubunu korumuştur. Suluboya kitap resimleri de yapan sanatçı, Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse, Juan Gris ve Robert Delaunay gibi sanatçıların bulunduğu bir sosyal çevrede yaşamış; Paris'teki apartman katında pek çok sanat tartışması yapmıştır.

• Degas, Dufy, Foujita, Toulouse-Lautrec, Utrillo

Marie Laurencin. d Paris, 1883. ö Paris, 1956.

Dansçılar. 1937. Tuval üzerine yağlıboya. e64.1 x y53.3 cm. Özel koleksiyon

Üzerindeki yazı dükün Waterloo Savaşı'nda böyle görüldüğünü belirtir de Wellington'ın, çevresindeki vahşi savaş sürerken böylesi bir pozu koruması pek olanaklı değildir. Lawrence'ın yaklaşımı, Antoine-Jean Gros'un politik karşıtı Napoléon'u rüzgâra karşı gösteren resmindeki yaklaşımdan daha heyecansız ve daha az gerçekçi; ama Gros gibi Lawrence da büyük bir liderin (dahası muzaffer bir liderin) romantik betimini yaratmaya çalışmış. Bir bar sahibinin oğlu olan ressam 10 yaşında

yaptığı portrelerle adını duyurdu. 20 yaşındayken Kraliçe Charlotte'un resmini yaptı; saray ressamı Joshua Reynolds ölünce de onun yerine atandı. IV. George, ünü Avrupa'ya yayılan sanatçıya Napoléon'a karşı savaşan bütün önemli kişilerin resmini sipariş verdi. İyi yapıtları son derece etkileyicidir, en kötülerini ise herhalde borçlarını ödemek için aceleyle yapmıştı. Lawrence, yüksek gelirine karşın sürekli maddi sıkıntı çekmiştir.

Clouet, Van Dyck, Gericault, Gros, Marini

Thomas Lawrence. d Bristol, 1769. ö Londra, 1830.

Wellington Dükü. 1818. Tuval üzerine yağlıboya. e243.8 x y396.2 cm. Bathurst Koleksiyonu, Sapperton

İmge üstten ve alttan kesilmiş; böylece yapı her iki yönde de sonsuza dek uzuyormuş gibi görünüyor ve yüksekliği zekice vurgulanıyor. Güçlü yatay ve dikey çizgiler, yoğun asal renklerden oluşan arka plan üzerinde yapının hatlarını açığa çıkarıyor. Kirişler üstünde dolanan, robot benzeri işçiler ve gelip geçen bulutlar ile demir iskelet biçim ve renk açılarından dramatik bir karşılık yaratıyor. Bir mimarlık bürosunda eğitim gören Léger endüstri teknolojisine hayrandı, makinelerin dinamik

biçimlerine ve yapı işlerine büyük ilgi duyuyordu. Buradaki resmin sert, köşeli çizgileri ve makinelerde odaklanışı Kühist akımın ipuçlarını verir. Pek çok alanda çalışmış olan Léger seramik, vitray, İsvaç Balesi için sahne tasarımları, hatta film yapmış; nesneleri "aktör" olarak kullanarak ilk "soyut" filmi gerçekleştirmiştir. En son yapıtları arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Binası'nın büyük duvar resimleri vardır.

• Boccioni, Braque, Brown, Delaunay, Gris, Picasso

Fernand Léger, d'Argentan, 1881. ö Gif-sur-Yvette, 1955.

İnşaat İşçileri. 1950. Tuval üzerine yağlıboya. e200 x y299.8 cm. Musée National Fernand Léger, Biot

Porselen tenli, çekici tanrıça banyo yapmak için hazırlanırken kendi yansımasını izliyor. Yumuşak sarılar, beyazlar ve ten rengi tonları bir sükunet duygusu yaratırken tanrıçanın uzun bedeni arkadaki İon sütunu ve tuvalin ince, uzun biçimiyle vurgulanmış. Gözle görülmeyen fırça vuruşları suyun yüzeyi kadar düzgün ve parlak. Avrupa'da sanat eğitimi gören Lord Leighton Britanya'da Klasikçilik'in öncüsüydü. Üslubu ve konu seçiminde Antik Çağ'ın heykellerinden ve mitolojisinden

büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu yaklaşım Ön-Raffaellocular'ın ortaçağa özgü sanat anlayışının tam karşıtıydı. İlk resmi Kraliçe Victoria tarafından alınır alınmaz ünlü olan sanatçının yapıtları, reproduksiyonları sayesinde çok yaygınlaştı. Leighton aynı zamanda yetkin bir heykeltıraştı ve Londra Kraliyet Akademisi başkanlığına seçilmişti.

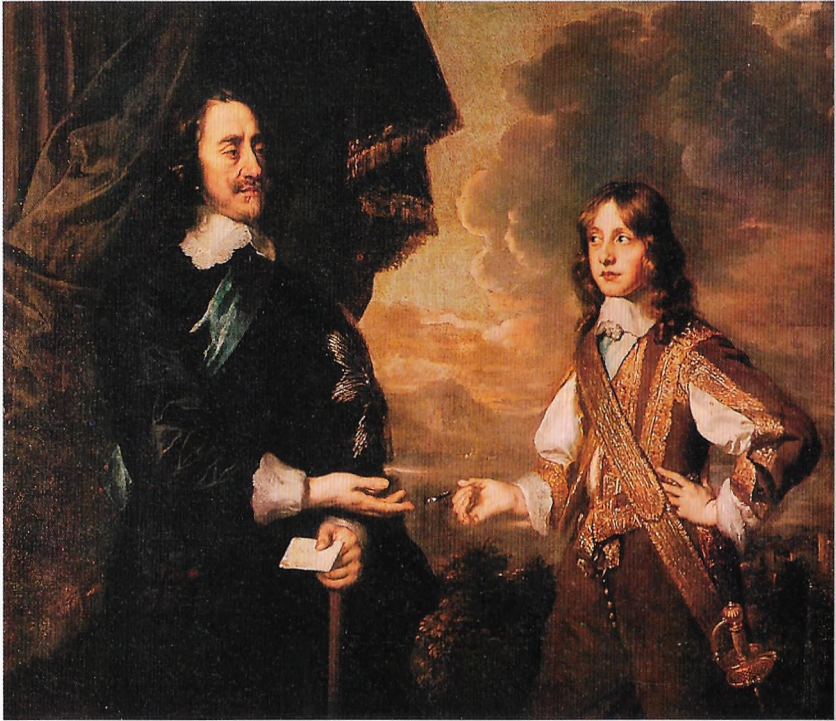
Alma-Tadema, Burne-Jones, Cranach, Ingres, Rossetti

Babasının yüzüne tedirginlikle bakan oğul ona bir mektup açacağı uzatıyor. Aralarında yakınlık olmayışı baba ile oğulun gerçek yaşamdaki ilişkisini yansıtır olmalı, çünkü bu portre yapıldığında I.Charles Hampton Court'ta hapistti. James, kardeşleriyle birlikte Northumberland dükünün himayesinde Syon Malikânesi'nde kalıyordu. Kralı ancak birkaç kez ziyaret etmesine izin verilmişti. Bu resim söz konusu ziyaretlerden birini göstermektedir. Usta işi tonlamalar

ve güçlü figür anlayışı Lely'nin üslubunun önemli özellikleridir. Sanatçıya bu resmin sipariş edilmesi Anthony van Dyck'ten sonra saray ressamı olarak seçilmesiyle ulaştığı statüyü gösterir. Lely, Haarlem Guild'in başressamı olduktan 10 yıl sonra Londra'ya gitti. Kralın ve çocuklarının portrelerini yaptı. Bunları, onu 17. yüzyılın en etkili portre ressamlarından biri yapan bir dizi portre izledi.

► Dobson, Van Dyck, Holbein, Kneller, Reynolds

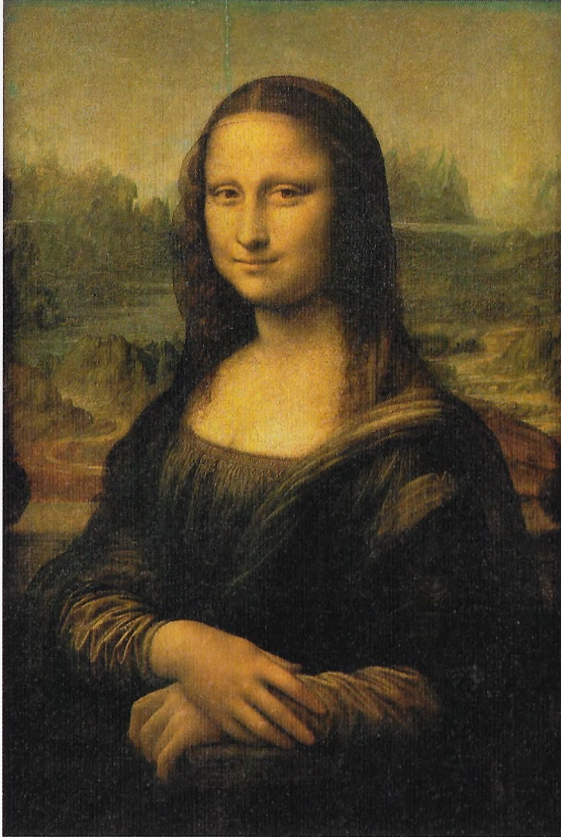
Peter Lely. d Soest, Westphalen, 1618. ö Londra, 1680.

I. Charles York Dükü James ile. 1647. Tuval üzerine yağlıboya. e146.7 x y126.4 cm. Syon House, Isleworth

Mona Lisa tüm dünyada, gizemli gülümseyişi ve Rönesans ustalarının en saygını olan Leonardo da Vinci'nin az sayıdaki resminden biri olmasıyla tanınır. Modelin kim olduğu bilinmemektedir; figürün kadın olup olmadığı bile hâlâ tartışma konusudur. Ama resim, akıldan çıkmayan manzarası, yapım tekniğinin nitelikleriyle bu tartışmaların üstüne çıkar. Geleneksel bir Rönesans portresi düzenlenişindeki tablonun güzelliği Leonardo'nun geliştirdiği yağlıboya tekniğinde (sfumato)

yatar. Bu teknik sayesinde sanatçı, çağdaşı olan öteki ressamların kullandığı yumurta bazlı tempera boyayla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ince, atmosferik gölgelendirmeyi elde edebilmiştir. Anatomi, mühendislik, bilim ve havacılık uğraşlarında da aynı ölçüde usta olan sanatçı yaşamı boyunca az sayıda resim yapmıştır. Neyse ki, bu dahinin çok çeşitli yeteneklerini yansıtacak sayısız çizim ve eskiz kitabı günümüze ulaşmıştır.

☛ Dürer, Ghirlandaio, Massys, Ramsay, Sittow

Bu kendine özgü manzara sert ve köşeli çizgilerle betimlenmiş. Bombardmana uğramış bataryadan yükselen duman, parçalanmış kuleler biçiminde gösterilmiş. Bombaların açtığı çukurlar katı dalgalar gibi, arka plandaki figürler ise mekanik robotlar olarak resmedilmiş. Batı Cephesi'nde savaşmış olan Lewis önce topçu, daha sonra savaş ressamı olarak görev almıştır. Buradaki tablosu söz konusu döneminin başyapıtıdır ve savaşı belgelemek için soyut üslubunu yumuşatmıştır. Ancak resmin şiddeti

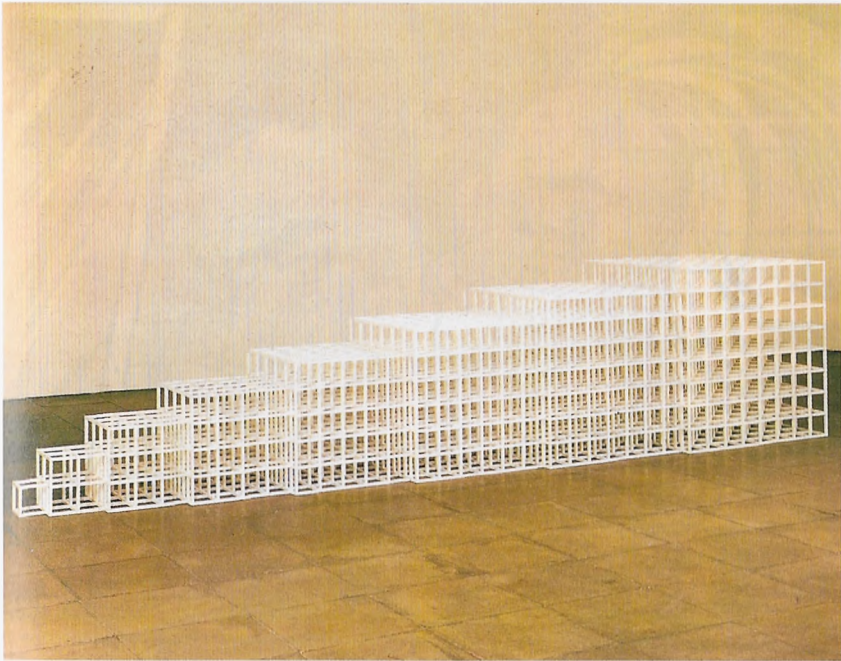
sanatçının savaşı ne kadar saçma bulduğunu gösterir. Lewis romancı, sanat eleştirmeni ve yetkin bir portre ressamıydı; ayrıca, döneminde İngiliz sanatının en etkili deneysel sanatçısıydı. Kübizm'in bir türü olan ve yalnızca İngiltere'de gelişen Vortisizm akımını başlattı. Bu akım bir nesnenin çeşitli açılardan görüntüsünü üst üste uygulayarak üçboyutluluk yaratma ilkesine dayanır. Lewis yaşamının son altı yılını görme duyusunu yitirmiş olarak geçirdi. Bomberg, Braque, Friedrich, Nash, Picasso

Açık küplerden oluşturulmuş bu beyaz strüktür matematik kurallarına göre yapılmış. LeWitt, yalnızca kenarları ile tanımlanan küpler sergileyerek, var olduğu bilinen nesnelerle gerçekte görünenler arasındaki çelişkiyi işlemiş. Yapıt, bu niteliğiyle Kavramsal Sanat'la bağlantılıdır. Minimalist akımın görüşleri yapıtın geometrik ve matematik hesaplara katı bağlılığı ve sabit bir ilgi merkezinden yoksun, kişisellikten uzak doğasında görülür. LeWitt ressam olmadan önce bir

mimarın yanında çalışmış; "strüktürler" adını verdiği Minimalist heykeller yapmıştır. Bir yapıtın ardındaki düşüncenin yapıtın kendisinden, planlamanın da yapmaktan daha önemli olduğuna inanıyordu. Çizgi dizilerinden oluşan duvar resimleri, içlerini doldurma "lisans"ı verilen taslaklar olarak satılır. Sanatçı özgün duvar çizimlerini ise sergiledikten sonra genellikle yok etmektedir.

☛ Andre, Buren, Flavin, Judd, Vasarely

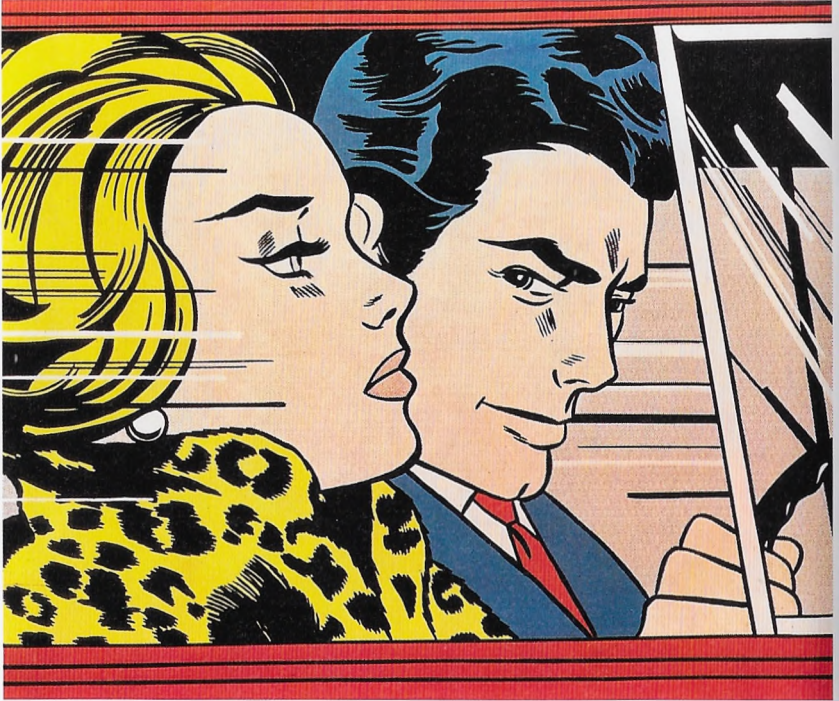

Lichtenstein Roy

Arabada

Lichtenstein'in büyütölmüş çizgi roman resimleri asal renkleri ve süslemesiz üslubuyla güçlü bir etki yaratır. Özgün çizgi romana sadık kalınarak çok büyük boyutlarda yeniden üretilmişlerdir. Ucuz çizgi romanlarda ve gazetelerde kullanılan tram noktalarını uygulayan Lichtenstein, kitle iletişim araçlarının yarattığı imgeleri, endüstriyel malzeme ve ürünleri kullanmıştır. İmgeleri çoğu kez kendi bağlamlarından çıkarp gülünç hale getirmiş; büyütüp fazlasıyla basitleştirirken

toplumsal bir mesaj vermek yerine 1960'lar ABD'sinin estetik değerlerini yansıtmıştır. Üretilmiş nesne, kitle iletişim aracı ve modern yaşam ürünlerini kendi başlarına birer sanatsal biçim olarak kullanan Amerikan Pop Sanatı'nın en önemli isimlerinden biridir. Yapıtlarında popüler imgeleri kullanmayı sürdüren sanatçı için 1993'te New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde büyük bir retrospektif sergi açılmıştır. ◆ Dine, Hamilton, Oldenburg, Rosenquist, Warhol

Kitap bezeme sanatının güzel bir örneği olan bu sayfa Kuzey Avrupa sanatının en önemli elyazmalarından birinde yer alıyor. Yıldızlar tablosunda Oğlak ve Kova takımyıldızları ile simgelenen Ocak ayı çizilmiş. Şölen sahnesinde, elyazmasını ismarlayan Berry dükü de betimlenmiş. Geniş, kürk bir şapka takmış, özenle işlenmiş mavi ve altın yaldızlı bir cübbe giymiş. Bu sayfanın yer aldığı dua saatleri kitabı *Tres riches heures du duc de Berry*'deki resimlerden pek çoğu 1410 yılı dolayında

dükün sarayına giren, patronlarıyla aynı yılda, elyazması tamamlanmadan ölen üç erkek kardeş tarafından yapılmıştır. Yapıt, günlük yaşama ilişkin ayrıntılarda o güne değin rastlanmayan özeni ve olağanüstü öykücülük anlayışıyla önemlidir. Bu dua saatleri kitabı ortaçağda bireysel ibadet sırasında dua kitabı olarak kullanılıyordu. Bir yıl boyunca manastırda yapılacak günlük hizmetlerin anlatıldığı kitapta her ay için bir sayfa ayrılmıştır.

Beauneveu, Del Cossa, Van Eyck, Fouquet

Tepsiyle bir fincan sıcak çikolata taşıyan hizmetçi kızın bu sevimli portresi gündelik bir konuya doğrudan ve basit yaklaşımı nedeniyle çarpıcı. Renk tonlarının dinginlik uyandıran berraklığı ve figürün kesintisiz çizgileri, hizmetçinin renkli giysilerinin düz arka plana karşıtlığıyla ortaya çıkan düzeni güçlendiriyor. Bu resim Liotard'ın çağdaşı olan Fransız Rokoko sanatçılarının tüm neşesini ve hafifliğini, onların yapaylığına düşmeden yansıtmakta ve Jean-Auguste-Dominique Ingres ile Edouard Manet'nin figürlerine öncülük etmektedir. Birkaç

yıl İstanbul'da yaşamış olan Liotard büyük olasılıkla Osmanlı minyatür sanatından etkilenmiştir. Minyatür geleneğinin izleri buradaki ışıktaki, berrak tonlarda ve hatta az da olsa hizmetçinin ifadesinde görülebilmektedir. Avrupa'ya dönüşünde Osmanlı giysileri giymeye ve sakal uzatmaya devam eden sanatçı, bu görünümünün sağladığı olumsuz ünden hoşnuttu. Walpole'un "müşterisini memnun etmek için fazlasıyla benzetir" demesine karşın portreleri İngiltere'de çok beğeniliyordu. ➤ Chardin, Fragonard, Greuze, Ingres, Manet, Watteau

Jean-Étienne Liotard, d Cenevre, 1702. ö Cenevre, 1789.

Çikolata Fincanı, yak1745. Parşömen üzerine pastel. e52 x y82 cm. Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

Masif taş levhalar ve aradaki boşluklardan oluşan bu yapının katı, matematiksel kompozisyonu, heykeltıraşın lirik, uyumlu bir bütün yaratmaya çalışırken mimari ve geometrik biçimleri ortaya koyma isteğini yansıttır. Lipchitz. Kübizm'in ilkelerini kavrayıp, bu ilkeleri kompozisyonun biçimsel nitelikleri ve boşluk bağlamında yeniden kurmak için biçimleri parçalayan ilk heykelticilerdendir. Litvanya'da doğan ve önce mühendislik öğrenimi gören sanatçı kendi deyişiyle

"şeffaf heykeller" yaparak bireysel bir soyut üslup geliştirdi. Daha sonraki tunç hayvan ve figür çalışmaları daha dinamik, soyut değildir. Lipchitz 1941'den sonra ABD'de yaşamış, önemli işler almıştır. 1946'da Fransa'daki modern bir kilise için Meryem Ana heykeli yapmıştır.

Archipenko, Brancusi, Braque, Gaudier-Brzeska, Gris, Smith

Lippi Filippino

Yaşlı Adam Portresi

Yaşlı adamın kırışık yüzünü ve yumuşak bakışlı gözlerini düz mavi arka plan ve süsten yoksun solgun renkli bir tünikle şapka vurguluyor. Portre çok çarpıcı, çünkü çok gerçek ve samimi. Yaşlı adam yana dönmüş oturuyor. İzleyiciye bakmıyorsa da yüzünün büyük bir bölümü kolayca görülebiliyor. Modelin kimliği bilinmiyor, ama Filippino'ya özgü o zarif ve yalın üslupla kişiliği yansıtılmış. Filippino 12 yaşındayken babası Fra Filippo Lippi ölünce tek başına Floransa'ya

gitmiş ve babasının eski öğrencilerinden biri olan Sandro Botticelli'nin yanında çalışmaya başlamıştır. İlk önemli işi Masaccio tarafından yarım bırakılan bir freskin tamamlanmasıydı. Freskleriyle ün kazandı. Roma'da geçirdiği uzun yıllarda Antik Roma kalıntılarını inceledi ve her resminde konuya uysun uymasın, çok önem verdiği bu kalıntıları da betimledi.

• Botticelli, Ghirlandaio, Filippo Lippi, Masaccio

Filippino Lippi, d. Floransa, 1457. ö. Floransa, 1504.

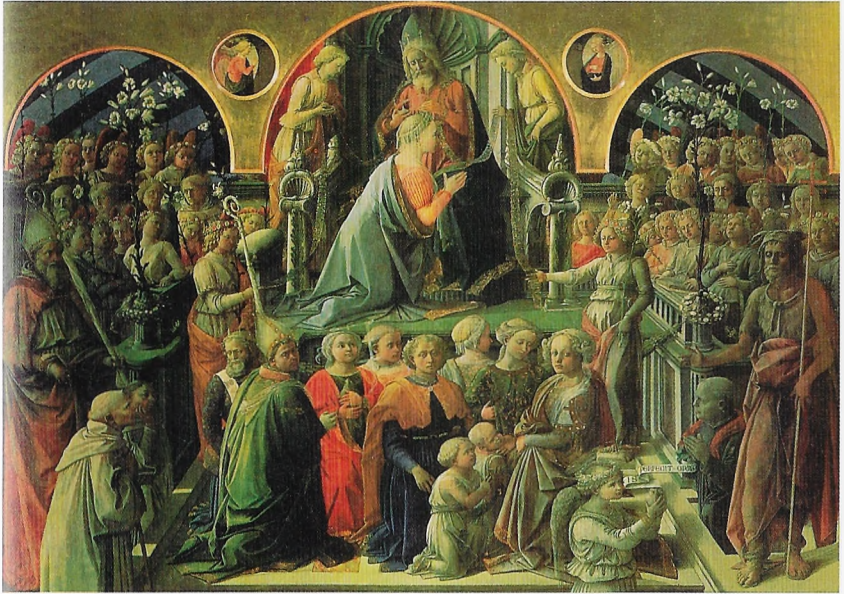
Yaşlı Adam Portresi. yak.1485. Fresk. e38 x y47 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Meleklerin, azizlerin, rahiplerin ve töreni izlemekte olan başışçıların konumları çok incelikle tanımlanmış.

Lippi'nin yuvarlak figürleri ve mekân anlayışı figürlerin üst üste gelmesini önlemiştir. Sanatçı, perspektif kurallarını ve ince ışıklandırma tekniklerini kullanarak kalabalığı mantıklı bir biçimde düzenlemiştir. İzleyici, ön plandaki melek ve resmin dışına bakan soldaki yeşil cübbeli kardinal aracılığıyla kompozisyonun içine çekilir. En solda dışarı bakan rahip ise Lippi'nin

kendisidir. Lippi, sekiz yaşında öksüz kalmış ve keşiş olması için bir manastıra gönderilmişti. Ama bu yaşamı kendine uygun bulmayıp, bir rahibe ile kaçmıştır. Bu rahibe daha sonra onun Madonna'larının modelliğini yapacaktır. Evlenebilmek için manastırdan izin aldıysa da bu evlilik hiçbir zaman gerçekleşmedi. Oğlu Filippino da önemli bir Rönesans sanatçısı olmuştur.

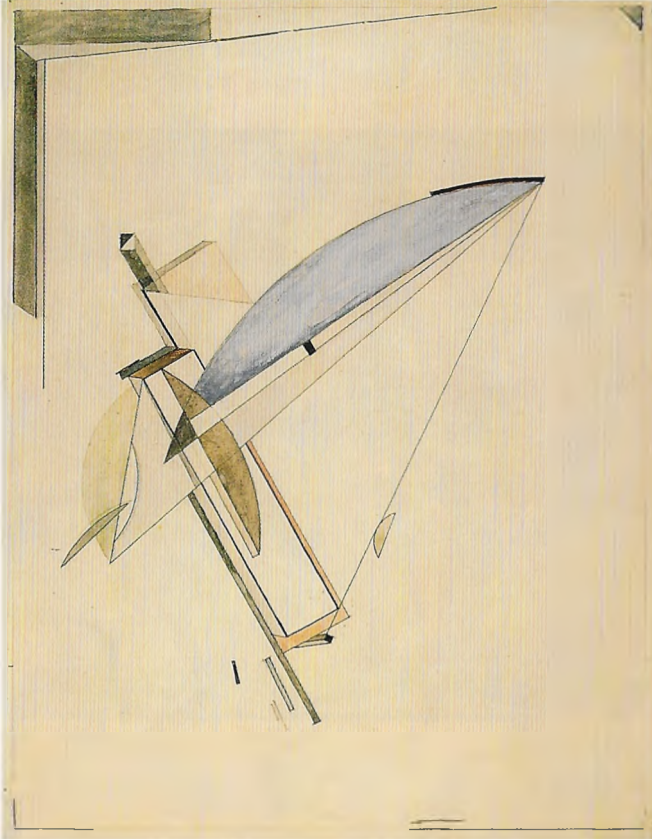
► Fra Angelico, Filippino Lippi, Martini, Lorenzo Monaco

Açık renklerle boyanmış, eksenî çevresinde dönen geometrik figürler havada uçuyor gibi görünerek bir derinlik duygusu ve boşluk yanılsaması yaratıyor. Şekillerin bir kısmı üç boyutlu verilmiş. Lissitski mimari biçimlere yaptığı bu tür göndermeleri sonraki yapıtlarında daha geliştirmiştir. Bu yapıt saf biçim ve renklere gösterdiği özenle Süprematizm akımının izlerini taşır. Tümüyle geometrik figürler üzerine kurulu bu soyut sanat akımı, Kasimir Maleviç tarafından ortaya

konmuştur. Önce mühendislik, sonra mimarlık öğrenimi gören Lissitski, Marc Chagall tarafından mimari ve grafik sanat profesörü olarak atandığı Vitebsk'teki sanat okulunda Maleviç'ten etkilenmiştir. Hiçbir derinlik etkisi taşımayan, düz çizgiler, dramatik mimari niteliklerle oluşturduğu soyut "Proun" dizisi çok ünlüdür. Lissitski'nin yaratıcı yeteneği giysi, sergi, afiş ve kitap tasarımlarında da yansır.

■ Chagall, Van Doesburg, Gabo, Maleviç, Moholy-Nagy

El Lissitski (Eliezer Lissitzky), d Smolensk, 1890. ö Moskova, 1941.

Kompozisyon, yak1920. Kâğıt üzerine guvaş, mürekkep ve kurşunkalem. e33 x y41 cm. Özel koleksiyon

Oyuncak bebeğe benzeyen melekler Meryem Ana'ya serenat yaparken Çocuk İsa'ya meyve sunuyorlar. Tanrı da yukarıdan onları izliyor. İçinde oturduğu gül kameriyesi Meryem'in safliğının geleneksel simgesidir. Zerafeti ve mistisizmi, ince tekniği, Meryem'in tatlı ifadesi, giysilerin salt renkleri ile bu yapıt lirik ressam Lochner'in tipik özelliklerini taşır ve bilinen en erken tarihli yapıttır. Köln Okulu'nun başressamı olan Lochner Gotik sanatçıların sonuncusu olarak tanınır.

Figürlerindeki soylu ve ince biçimleniş "yumuşak üslup" olarak tanımlanır. 15. yüzyılda Alman sanatçıların yaptığı Meryem ve Çocuk İsa resimlerinin çoğu, buradaki hoş, şiirsel tabloyla benzerlikler taşır. Aynı döneme ait elyazmalarına da benzer Meryem imgeleri yansımıştır.

Botero, Campin, Van Eyck, Limbourg, Schongauer

Bu çizgisel heykel Kelt kırlarında bir yürüyüş sırasında toplanan arduvaz taşlarından yaratılmış. Herbiri gelişigüzel seçilmiş ama düz bir çizgi halinde yerleştirilmiş. Bu büyük heykeli alabilecek boyuttaki her yerde sergilenebilir. Düzenleniş biçimi yürüyüş "düşünce"sini yansıttığı için bu çalışma Kavramsal bir yapıt sayılabilir. Long, heykel tanımını, zaman boyutunu katarak genişletmiştir. Nitekim, heykelleri sanatçının doğada yaptığı gezintilerin belgeleridir. Dünyanın dört

bir yanını dolaşmış ve bu yolculuklarını farklı yöntemlerle belgelemiştir. Taşlardan, otlardan ya da yosunlardan oluşturduğu yalın heykellerinde insanın milyonlarca yıldır bildiği şekilleri kullanmıştır. Himalayalar'ın vahşi doğasına yerleştirdiği bir kaya dizisi gibi, bazı heykelleri kalıcıdır. Kalıcı olmayan yapıtlarını ise fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sergilemektedir.

☛ Andre, Buren, Christo, Judd

Richard Long, d Bristol, 1945.

Cornwall'da Arduvaz Yol, 1990. Delabole arduvazı: e230 x y2540 cm. İlk kez Londra, Tate Gallery'de sergilendi. Bugün Londra, Anthony d'Offay Gallery'de.

Neredeyse bilimsel bir merakla ince ayrıntılarına dek betimlenmiş gergedan kapalı bir mekânda saman yerken görülüyor. Venedik karnavalına uygun giyinmiş seyirciler eğlenerek onu izliyorlar. Bu garip tablo, onu yakalayan sahibi tarafından Avrupa'nın önemli şehirlerinde gezdirilen ve 1751'de Venedik'e getirilen gergedanın anısına yapılmıştır. Longhi'nin orta sınıf Venediklilerin yaşamlarını gösteren küçük boyutlu resimleri teatral ve espriliydi, ancak hiçbir zaman, örneğin İngiliz William

Hogarth'ın resimlerindeki gibi bir yergi taşıymıyordu. 18. yüzyıl Venedikli sanatçıların en renklerinden biri olan Longhi günlük yaşamı büyük bir tarafsızlıkla betimledi. Birçok resmi başkaları tarafından taklit edildi ve öğrencileri tarafından kopyalandı. Yapıtları, sanatsal ustalık yansıtmamakla birlikte, parlak dönemini çoktan geride bırakmış 18. yüzyıl Venedik toplumuyla ilgili değerli birer belgedirler.

Agasse, Hicks, Hogarth, Teniers

Pietro Longhi. d Venedik, 1702. ö Venedik, 1785.

Venedik'te Bir Gergedanın Sergilenişi. yak1751. Tuval üzerine yağlıboya. e47 x y60 cm. National Gallery, Londra

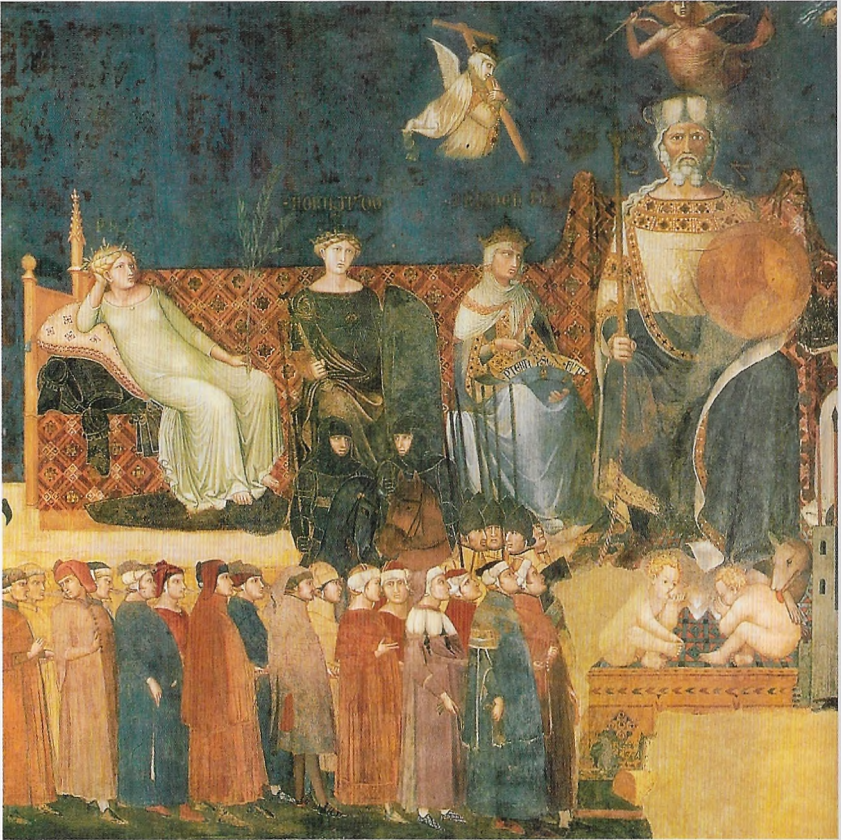
Lorenzetti Ambrogio

İyi Yönetim Alegorisi

Muhteşem tahtında oturan ve kompozisyona egemen olan figür İyi Yönetim'in simgesidir. Siena'nın renkleri olan siyah ve beyaz giysili bir yargıç olarak betimlenmiştir. Ayaklarının altında Roma mitolojisine göre şehrin kurucularını simgeleyen ikizler, Senius ve Ascanius oturmuş, dişi kurtun sütünü emmektedirler. Solda beyaz giysisiyle Klasik esinli betimlenmiş Barış bir zırha yaslanarak oturmuş. Platformu bir grup Sienali çevreliyor. Bu fresk yönetim sorumlularına esin kaynağı

olmak üzere Siena Halk Sarayı'nın meclis salonuna yapılan bir duvar resmi dizisinin bir bölümüdür. İmgeler oldukça karmaşıktır; ama Ambrogio bu zorlu işin altından kalkarak 14. yüzyılın en parlak ve özgün sanatçılarından biri olduğunu kanıtlamıştır. Kardeşi Pietro ile birlikte, doğduğu şehir Siena'daki birçok sivil ve dini yapıta imzasını atmıştır.

■ Duccio, Martini, Della Quercia, Raffaello

Ambrogio Lorenzetti. 1319'da Siena'da etkin. 6 Siena, yak1348.

İyi Yönetim Alegorisi (ayrıntı). yak1338/40. Fresk. Palazzo Pubblico, Siena

Bu resmin konstrüksiyonu Erken Rönesans döneminin tipik bir altar panosudur. Ana sahne çerçevenin içine yerleştirilen daha küçük resimlerle çevrelenmiş. Alt kenarda sıralanan küçük panolar İsa'nın Doğumu'nu anlatan bir "predella" oluşturuyor. Üstte bir azizin yaşamından sahneler yer alıyor; altının tepeliklerinde Meryem'e Müjde ve İsa'nın Nura Bürünmesi yer alırken her iki yanda azizler çerçevelenmiş. Lorenzo'nun Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın çevresine azizleri

yerleştirmesi ve parlak renkler kullanması onu Geç Gotik ve Erken Rönesans arasındaki geçiş dönemine yerleştirir. Lorenzo bir keşişti ve elyazmalarıyla ünlü bir manastırda yaşamıştı. Başlangıçta kitap bezeme ustası olarak çalışmış, daha sonra altar panoları yapmaya başlamıştır. Buradaki yapıtı Floransa'daki Santa Maria degli Angeli Kilisesi'nin yüksek altınına aittir.

■ Duccio, Gaddi, Giotto, Filippo Lippi, Lorenzetti, Martini

Lucretia'nın örnek yaşamını öven Latince bir yazı buradaki hanımefendiyle Romalı Lucretia arasında bir ilişki kurulduğunu açıklıyor. Lucretia, Tarquin'in oğlu tarafından ırzına geçilince kirlenmiş bir kadın olarak yaşamaktansa kendini bıcaqlayarak intihar etmeyi yeğlemişti. Antik Çağ'ın erdemli kadınları Rönesans döneminde çok beğeniliyordu. Lotto'nun erken yapıtlarında, Giovanni Bellini gibi Venedikli sanatçıların etkileri görülür. Ancak, kolay etkilenen bir sanatçıydı. Venedikliler'in renk ve ışığı

yönelimlerini yansıtan özgün üslubunu geliştirinceye kadar çağdaşı pek çok sanatçıdan etkilendi. Günümüze dek ulaşabilen (ender örneklerden) not defteri çok para sıkıntısı çekmiş zor bir kişi olduğunu gösterir. Yetenekli bir portre ressamı olan ve modellerine adeta can veren Lotto sık sık doğduğu şehir Venedik'in dışına çıkarak Kuzey İtalya'nın çeşitli yerlerinde çalışmıştır. Ölümünden kısa bir süre önce bir manastıra kaplanmıştı.

• Giovanni Bellini, Dossi, Luini, Palma Vecchio

İnceltilmiş akrilik boya boş tuval üzerine kanat benzeri, diyagonal ve paralel çizgiler halinde dökülmüş. Parlak renk dereleri geniş yüzeyin küçük bir bölümünü kapladığı için bu gözcücü boşluk Zen türü bir meditasyonu çağırıyor. Louis, bu yapıtında biçimi ve ışığı reddedip onların yerine salt rengi koyduğu, adeta tuval kumaşının boyaya batırılıp çıkarılmış gibi görüldüğü yeni bir resim yöntemi geliştirmiştir. Resim yüzeyinin düzlüğünü görünür fırça vuruşu kullanmadan

renklerle doldurarak vurgulaması ressamın Ard-Ressamca Soyutlama'yla (*Post-Painterly Abstraction*) olan bağlantısını gösterir. Louis çoğu kez birkaç resim üzerinde aynı anda çalışırdı. Bunlar arasında bulunan "Perdeler" dizisinde dikey olarak yukarıdan aşağı dökülerek uygulanmış boya tuvalin büyük bölümünü kaplar. Bir başka dizi de aralarında Alpha Phi 'nin bulunduğu "Açılmışlar"dır.

Frankenthaler, Hodler, Kelly, Noland, Rothko

Salford'daki fabrikadan işçiler akın akın çıkıyorlar. Büyük bir sevgiyle gözlemlenmiş ve yumuşak tonlarla betimlenmiş bu sahne hiçbir ön eskiz yapılmaksızın doğrudan tuval üzerine çalışılmıştır. Lowry, William Blake'in "karanlık şeytansı fabrikaları"nın büyük bir sempati ve çekicilikle resimlemiştir. Çoğu kez "kibrit çöpü insanlar" olarak tanımlanan figürler, hareket halinde ve adeta canlıdır. Resim İngiltere'nin kuzeyindeki sanayi bölgesinin yetkin bir belgesidir.

Pamuklu bez fabrikaları ve arka arkaya dizili evler bugün yalnızca anılarda yaşıyor. Lowry'nin kendine özgü ham üslubu Fransız Ard-Izlenimcilik'inden hiç etkilenmemiştir. Yaşamı boyunca kâtiplik yapan Lowry halkın gözünden uzak yaşamış, boş zamanlarında sanat eğitimi almıştır. Ancak 1939'da 52 yaşındayken neredeyse bir kaza sonucunda keşfedilmiş ve hemen ardından sergi açmıştır.

W Blake, Burra, Goncharova, H Rousseau

Lucas van Leyden

Kâğıt Oynayanlar

Renkli giysileri ve şapkalarıyla bir grup erkek ve kadın masa çevresinde oturmuş kâğıt oynuyor. Ötekilerin bir bölümü ilgisizce seyrederken bir bölümü oyuna katılıyor. Bu etkileyici tablo aydınlık ve zengin renkleri, özenli kompozisyonuyla canlı ve çekicidir. Yetkin bir çizgi ustası olan Van Leyden günlük yaşamdan alınmış eğlenceli sahneler betimlemeyi seviyordu. Dokuz yaşında cam üzerine resim yapmaya başladı; bir yıl sonra başarılı bir oymabaskı ustası olmuştu bile.

Babasının tüm işleri kayıp olmakla birlikte Van Leyden'in sanatını ondan öğrendiği söylenir. Sanatçı, Mabuse ile birlikte Flandre'a gitmiş, yerel ressamlara ziyafetler vermiştir. İtalya'da da bir süre kalmıştır. Birçok oymabaskısında Albrecht Dürer'in etkisi göze çarpar. Van Leyden'in demir yerine bakır üzerine oyma yapan ilk sanatçı olduğu kabul edilir.

☛ Dürer, Honthorst, La Tour, Mabuse, Terbrugghen

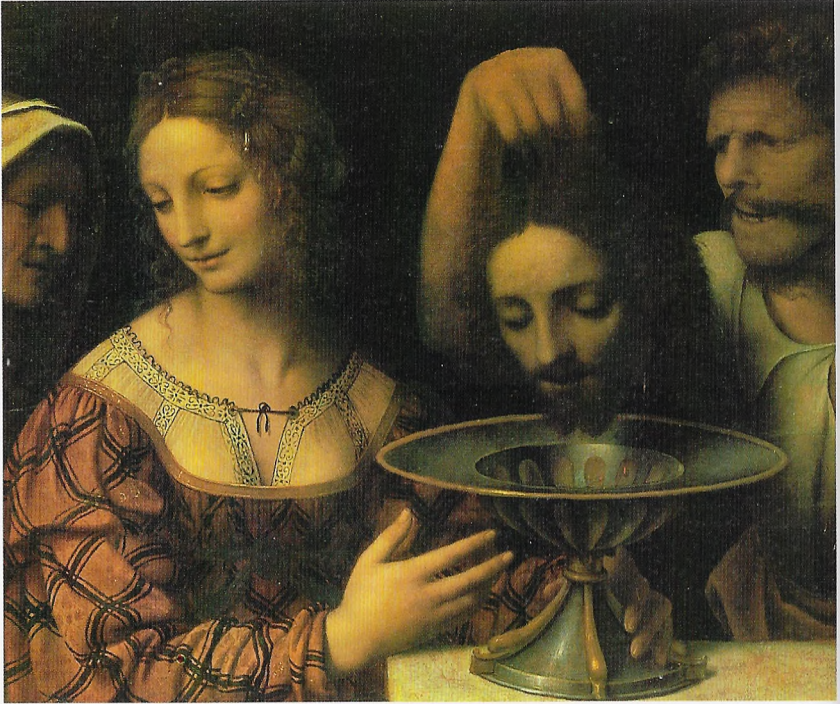

Vaftizci Yahya'nın başı, Herodes'e götürmesi için bir tepsi içinde Salome'ye veriliyor. Luini dehşet dolu bir sahne yaratmak yerine konusunu soğukkanlı bir yaklaşımla işlemiş. Salome'nin tek hareketi gözlerini bu korkunç görüntüden kaçırmak olmuş. Böyle bir durumda beklenen şok ya da iğrenmeye ilişkin hiçbir iz görünmüyor. Luini gerçek bir olayı anlatmak yerine resimdeki öğeleri dengelemeye önem vermiştir. Gerçekte de, dramatizasyon ve gerilim onun resimsei

ifadelerinin dışında kalmıştır. Yumuşak Meryem'ler ve rengârenk azizler çizmek ona daha uygundu; yeteneğini kullanarak yumuşak, dumansı dış çizgiler oluşturdu. Üslubunda tümüyle, 1483'te Milano'ya gelen Leonardo da Vinci'nin etkileri egemendir. Leonardo'nun kişilik ve duygu çözümlemesine erişememesine karşın bu büyük ustanın yapıtlarının taklitlerini yaparak Milano'da dönemin en arandılan sanatçılarından biri olmuştur.

✎ Gentileschi, Ghirlandaio, Leonardo, Lotto

Aziz Lukas bir kilisede oturmuş Meryem ve Çocuk İsa'nın resmini yapıyor; elini bir melek yönlendiriyor. Mabuse İtalya'ya giden ilk Flaman ressamıdır. Gezisinin etkileri bu resmin Rönesans'tan esinlenmiş mimari kuruluşunda, tek yönden (Meryem'i çevreleyen haleden) gelen ışıktaki figürlerin heykelsi, ağır biçimlerinde görülebilir. Ancak, kumaşların tamamen Flaman tarzı dramatik kıvrımlarında ve diz üstü çökmüş azizin rahatsız durumunda ise Kuzey resim geleneği

yansımaktadır. Mabuse, İtalyan Yüksek Rönesans'ın ideallerini izlemek isteyen, ama Flaman gerçekçiliği ve zorlu tekniğiyle engellenen, "Romacılar" adlı bir grup Kuzeyli ressamdan biriydi. Duruş ve ayrıntılarda Klasik öğeleri kullanmışsa da Klasikçilik'in özünü yakalayamamıştır. Sanatçı 1527'de Lucas Van Leyden ile Flandre'ye geçmiştir.

• Dürer, Van Eyck, Lucas van Leyden, Massys

Magritte, adlandırılması gerekmeyen bir şeye, o şeyin gerçekteki varlığını yadsıyan saçma bir ad vererek gerçeklikle çatışma yaratır. Bir pipo resminin altına "Bu bir pipo değildir" yazarak nesnenin imgesinin gerçek ve dokunulabilir bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini belirtir. Magritte'in en ünlü imgelerinden biri olan bu resim tanımlama ve simgeleme kavramlarını sorgulamaktadır. Sanatçı, "Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir" der. Dolayısıyla resim, kurallarla düzenlenmiş topluma

meydan okur, yedeşik görme ve düşünme biçimlerine saldırır. Giorgio de Chirico'dan etkilenen Magritte'in Gerçeküstücü yapıtları, bir şöminenin ortasından çıkan buharlı tren ya da bulutların birer Fransız ekmeği olduğu gökyüzü resmi gibi çoğunlukla fantastik, rahatsız edici ve düşsel imgeler içerir. Belçika doğumlu Magritte'in mesleğine profesyonel ressam olarak başlaması resimlerdeki kesinliğin ve berraklığın nedeni sayılabilir. ■ Bellmer, Brauner, De Chirico, Dali, Delvaux, Tanguy

Önce mitolojideki Üç Güzeller'in klasik betimlenişi olarak tasarlanan bu tunç heykel grubu pürüzsüz, yuvarlak hatları ve durağanlığıyla büyük bir sağlamlık ve ağırlık etkisi uyandırıyor. Maillol, alçı model üzerinde çalışırken içeriği değiştirmişse de aynı genç kızın üç ayrı görüntüsü izlenimi veren yansıma etkisiyle yapıt Üç Güzeller'in tipik bir klasik yorumu olmuştur. Çağdaşı August Rodin'in kaba yüzeyler, akıcı biçimler ve yoğun duyguyu içeren yaklaşımını benimsemeyen Maillol,

hareketten çok dinginliğe ilgi duymuştur. Anın değil, sonsuzluğun arayışıyla geçici ifade ve duygulardan çok, zamandan bağımsız bir sükunete yönelmiştir. Birkaç yıl duvar halıları tasarladıktan sonra, yaşamının ikinci yarısında çıplak kadın heykelleri yapmış; MÖ 5. yüzyıl Klasik Yunan sanatının durağan ve anıtsal figürlerini yeniden canlandırmıştır.

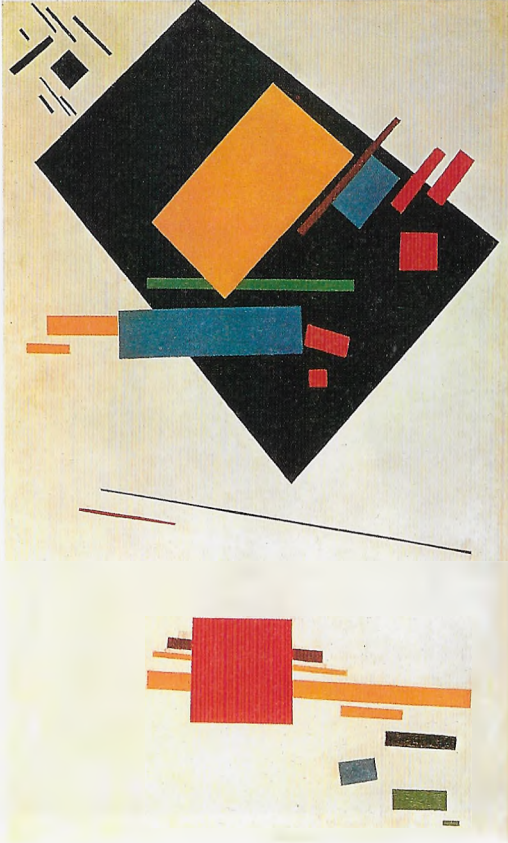
• Botticelli, Canova, Ingres, Powers, Rodin, Rubens

Temel renklerle boyanmış geometrik öğeler tuvalin üzerinde yüzüyor gibi görünüyor. Maleviç biçimleri üst üste getirerek perspektif ve derinlik duygusu veren karmaşık bir kompozisyon yaratmış. Süprematist bir yapıt olan bu resimde konuya ilişkin izlerin yok edilip biçim ve renk etkileşimlerinin ön plana çıkarıldığı görülüyor. Maleviç, biçim ve renkte mutlak saflığa ulaşmayı amaç edinen Süprematizm'in öncüsüdür. Ona göre bu yöntem tümüyle saf bir sanat duygusunu,

kendi deyimiyle "nesnel olmayan duygu"yu oluştunuyordu. 1918'de yaptığı "Beyaz Üstüne Beyaz" adlı bir dizi yapıtında soyut sanatı mantıksal sonucuna ulaştırdı. Bunlar beyaz arka plan üzerinde beyaz bir kareden oluşan, dolayısıyla soyutları aşan birer soyuttur. Maleviç soyut kavramını bu noktadan daha ileri götürmeyeceğini anlayarak figüratif resme dönmüştür.

■ Gabo, Lissltski, Moholy-Nagy, Popova, Rodçenko

Kazimir Maleviç. d Kiev, 1878. ö Leningrad, 1935.

Süprematizm. 1915. Tuval üzerine yağlıboya. e62 x y101.5 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam

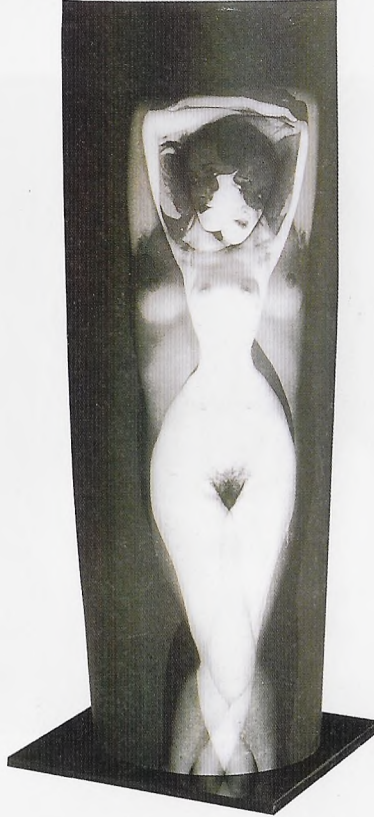
Man Ray

Yarın

Üst üste üç kez pozlandırılıp, eğri bir yüzeye yerleştirilmiş bu fotoğraf kadın figürünü çarpıcı bir biçimde ön plana çıkararak cinsel bir gerilim ve hareket yansıtır. Döneminin en yenilikçi fotoğrafçılarından biri olan Man Ray, heyecan verici bu yeni alanda öncü tekniklerle deneyler yapmıştır. Zengin ve verimli bir düşünceye sahip, akılcı teknikler kullanan bir sanatçı olarak, izleyiciyi sarsmayı, kızdırmayı amaçlayan Dadacılık'ın ilkelerini benimsemiştir. Man Ray, New

York'ta eğitim gördükten sonra bu kentte Dadacı bir grup kurdu. Modern akımın gelişiminde önemli rol oynadı. 1920'lerde yerleştiği Paris'te bazı Gerçeküstücü filmler yaptı. Solarize imgeler ve kamera kullanmadan yapılan *rayograph* onun buluşlarıdır. Her zaman *avant-garde*'nin ön safhalarında yer alan Man Ray birçok sanatçı kuşağını etkilemiştir.

☛ Brauner, Dali, Leighton, Sheeler, Sherman

Ormandaki bir açıklıkta çıplak bir kadın iki genç erkekle kaygısızca piknik yapıyor. Büyük tuval üzerine renk lekeleriyle çalışılmış ve sert ışık figürlerin hacimselliğini iyice azaltmış. Raffaello'nun bir kompozisyonundan yola çıkan ve Giorgione'nin pastoral atmosferini yansıtan Manet, bilinçli olarak Rönesans sanatının yüksek ideallerini canlandırmaya çalışmıştır. Çağdaş bohem yaşamı Klasik sanat bağlamında işleyen, eski ve yenin bu gözüpek karışımı ilk sergilenişinde eleştirmenler

tarafından yaygın bir tepkiyle karşılandı. Manet'nin amacı sanatçıları akademiklikten ve edebi konulardan kurtarmaktı. Sanatsal bir başkaldırı olarak, siyah renge daha çok yer verdiği üstün bir teknik geliştirdi. Daha sonraları İzlenimciler'in açık renklerinden etkilenen Manet'nin Diego Velázquez ve Tiziano gibi gelenekçi sanatçılara saygı duymasına karşın eleştirmenlerin ve halkın gözünde skandallar yaratması düşündürücüdür.

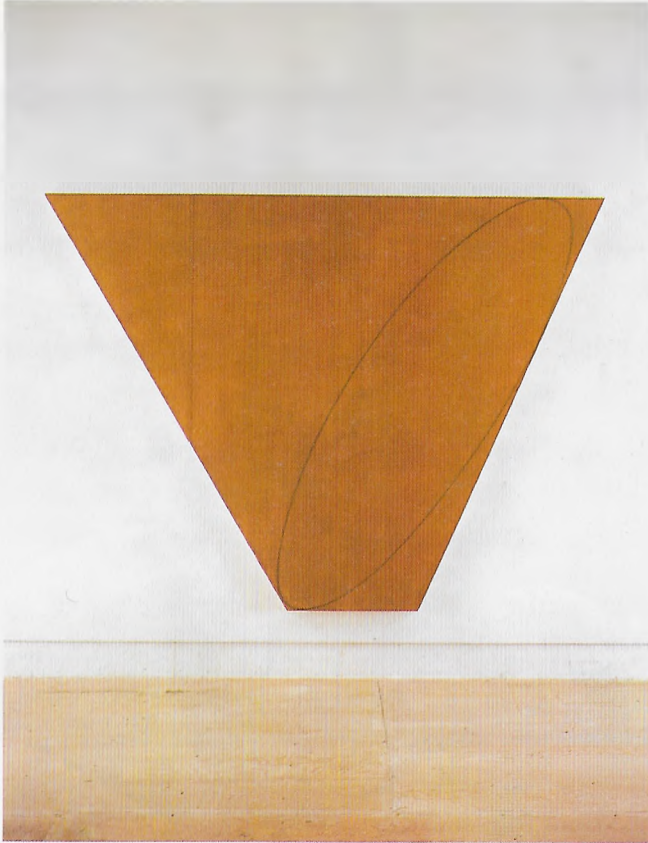
• Courbet, Degas, Giorgione, Tissot, Tiziano, Velázquez

Alt kenarı yere paralel bu alışılmadık biçimli tuval, ruloyla boyanmış. 28 parçalık bir diziye ait olan ve adını New York, Metropolitan Sanat Merkezi'ndeki Yunan kaplarından alan bu Minimalist yapıtta imge yoktur; hiçbir duygu ifade etmez ve hareket içermez. Geometrik bir biçimi bilerek bozan Mangold, algulayışımızı sorgulamaktadır. Sanatçı, düşüncelerin oluşumuna, onları sanat yapıtına dönüştürmekten daha çok ilgi duyar. Bir araya gelerek bir bütün oluşturan

parçalardan yapılmış yapıtlara hayrandır. Görsel yanılsamalar yaratmaktan hoşlanır. Gittikçe çeşitlenen resimleri arasında spreyl boyayla boyanmış ahşap panolar ile tuval biçimi ve kapsamı içinde geometrik oranları araştırdığı çalışmaları bulunmaktadır. Mangold son on yıldır Henri Matisse'i anımsatan daha lirik bir yaklaşım içindedir.

Andre, LeWitt, Lissitski, Matisse, Nicholson, Ryman

Mantegna Andrea

Bahçede Acı Çekme

İsa'ya, dua ederken beş melek görünüyor. Havarilerinden üçü, Jahuda ile kalabalık bir asker grubunun İsa'yı tutuklamak üzere geldiklerini farketmeden ön planda uyumaktadırlar. Kayaların garip biçimleri, düş ürtünü bir şehir, giysilerin katı kıvrımları gibi tüm öğeler sert ve kesin ayrıntılarla betimlenmiş. Yoksul bir aileden gelen ve kendisini evlat edinen bir ressam tarafından eğitilen Mantegna, döneminin en büyük ressamlarından biri olmuştur. Öteki Rönesans sanatçıları gibi antik Roma

heykellerinden esinlenmişti. Gerçekten de, yapıtlarının çoğunda boyanmış memmer ya da tunç kabartma taklidi "grizay" tekniğini kullanmıştır. Yaşamının büyük bir bölümünde Mantova dükünün saray ressamı olarak çalışan Mantegna, dük için büyük bir Klasik sanat yapıtları koleksiyonu oluşturmuştur. Oymabaskı sanatında da öncülük etmiş, Klasik konuları işlediği bu tür yapıtları sonraki yıllarda Dürer ve diğer sanatçıları etkilemiştir.

● Carpaccio, Dürer, Giulio Romano, Uccello

Andrea Mantegna, d Isola di Carturo, yak1430/31. ö Mantova, 1506.

Bahçede Acı Çekme, yak1460. Pano üzerine tempera. e80 x y63 cm. National Gallery, Londra

Otoritesini din adamı ciddiyetiyle yansıtan bu kardinalin büyük cübbesinin geometrik bütünlüğünü yalnızca dışarı uzanmış eli bozuyor. Figürün, içindeki bedeni yansıtmayan konik biçimi hem sert hem liriktir. Kesintisiz uzanan düzgün çizgiler heykelin lirik niteliklerini güçlendirmektedir. Manzù'nun bu yapıtı 20. yüzyıl sanatının parçalanmış ortamı içinde varlığını sürdüren figüratif ve uyumlu bir düzeni temsil eder. Yaşarken adına müze kurulan ilk İtalyan sanatçıdır.

Manzù bir ayakkabıcının oğluydu. Sanat eğitime başlamadan önce bir alıcının ve ahşap oymacının yanında çalıştı. Aralarında Roma'daki San Pietro Kilisesi'nin de bulunduğu birçok kilise için, ayrıca Milano Üniversitesi için dinsel kabartmalar ve aziz heykelleri yaptı. Tunç heykelin Klasik tekniklerini canlandıran Manzù daha sonraki yıllarda öğretmenlik yapmıştır.

■ Algardi, Bacon, Brancusi, Maillol, Marini

Yuvarlak hatlı üç sarı at, tepelerle belirlenmiş bir manzaranın egemen figürleri olarak yerleştirilmiş. Resimde ana tema renktir; sarı, pasif dişi öğeyi simgelemekte; atların yanlarındaki duyumusal kırmızı ise arka plandaki tinsel maviyle zıtlık yaratmaktadır. Yaşam gücünü ve sanatçının imgeleminin yansımalarını simgeleyen hayvanlarla birlikte kullanılan aydınlık renkler bu resmi Marc'ın unutulmaz yapıtlarından biri yapmıştır. Sanatçının derin duygularını ifade etmek için renkleri ve simgeleri kullanım biçimiyle bu

yapıt, *Der Blaue Reiter* (Mavi Binici) olarak tanınan Dışavurumcu bir grubun çalışmalarına iyi bir örnektir. Gruba bu adı en önemli iki üyesi Wassily Kandinsky ve Marc vermişlerdi; çünkü, Marc atları, Kandinsky binicileri ve her ikisi de maviyi seviyorlardı. Marc'ın resimlerinin çoğu güçlü renklerle boyanmış at resimleridir, ancak 1912'den sonra daha soyut yapıtlar vermiştir. Ne yazık ki sanatçı 1916'da Verdun'da öldürülmüştür.

☛ Delaunay, Jawlensky, Kandinsky, Marinî, Stubbs

Bir pencereden bakılıyormuşcasına yapılmış bu suluboya resim mekân belirsizlikleriyle oynuyor. Deniz manzarası gibi sevilen bir konuyu ele alan Marin onu en temel biçimine ve parlak renklere indirgemiş. Odasından adalarla dolu geniş bir denize bakarken sahneyi bir pencere çerçevesi içine yerleştirip, onu duvara asılı düz bir resim haline sokmuş. Sanatçı böylece düzlük ve derinlik algılarıyla görsel bir oyun yaratıyor. Mimarlık öğrenimi görmüş ve bir süre

mimarlık yapmış olan Marin'in erken yapıtlarında James McNeill Whistler'in etkileri görülür. Giderek, çarpıtmaları, düz desenleri ve şiddetli renkleri ile Fovizm'in, parçalanmış biçimleri ve algılama oyunları ile de Kübizm'in süzgecinden geçmiş, ancak Amerikalı bir bakış açısı taşıyan kendine özgü bir üslup geliştirmiştir. Sanatçı bazen yağlıboya kullanmışsa da en çok manzara ve mimari çizimler içeren suluboyalarıyla tanınır.

☛ Davis, Diebenkorn, Hodler, Turner, Whistler

Marini

Marino

Binici

Bu garip ve gizemli heykel basit çizgileriyle ilkel bir canlılık ve güç sergiliyor. Biçimsel ve ölçülü ama aynı zamanda heyecan ve şiirsellik yüklü. Marini savaş sırasında köylerinden kaçan insanlardan esinlenerek bir dizi binici heykeli yaptı. Giacomo Manzù gibi Marini de bireyseldir, hiçbir sanat grubuna ya da akımına katılmamış, kendi görüşlerine bağlı kalmıştır. Onu yalnızca Klasik Yunan heykelleri etkilemiştir. En tanınmış konusu at ve binicisidir. Yıllarca bu konunun

çeşitlemelerini yapan Marini, istediği etkiyi elde edebilmek için zor teknikleri biraraya getiren önemli bir İtalyan heykeltıraştır. Aynı zamanda da, besteci Igor Stravinsky, yazar Henry Miller ve ressam Marc Chagall gibi ünlülerin portrelerini yapmış bir ressamdır.

Chagall, Clouet, Epstein, Lawrence, Manzù

Marino Marini. d Pistola, 1901. ö Viareggio, 1980.

Binici. 1947. Tunç . y101.6 cm. Museum of Modern Art, New York, NY

Ürkütücü bir karanlık gökyüzü altında betimlenen bu büyük manzara resmi yoğun dramatik etkilerle doğanın gücünü yansıtıyor. Dünyanın sonu gelmiş, dağlar parçalanıyor, yangınlar çıkıyor, şimşekler çakıyor. Tanrı insanoğluna öfkesini son kez göstermektedir. Tablonun ortasında aşağılanmış, utanç içindeki küçük çıplak figürler bir zamanlar geldikleri boşluğun içine geri düşüyorlar. "Çılgın Martin" adıyla tanınan Martin önceleri arma ve mine ressamlığı yaptı. Daha sonra gösterişli ve ürküntü verici, düş ürünü tabloları ile hem

İngiltere'de hem Avrupa'da ün kazandı, J M W Turner ve diğerlerini de etkiledi. John Milton'ın şiirlerinden esinlenerek yaptığı dev boyutlu tabloları Kitabı Mukaddes'ten sahneler içerir. Bunlarda küçük figürler, egzotik mimari ve parlak, ürkünç gökyüzü kullanmıştır. Sanatçı felç olunca mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır.

• Bosch, Church, Cole, Cozens, Friedrich, Turner

Bu resim başmelek Cebrail'in Meyrem'e İsa'yı doğuracağını bildirdiği anı betimliyor. Uçuşan pelerini ve hâlâ açık duran kanatları, yere yeni indiğini gösteriyor. Sözleri, sanki o an ağzından dökülüyormuş gibi altın zemine yazılmış. Meyrem, Cebrail'in mesajı karşısında korkuyla pelerinine sarılarak dönmüş. Müjde resimlerinin geleneksel öğeleri olan zambaklar ve Meyrem'in kitabı alışımdadır bir gerçeklikte betimlenmiş. Zarif figürleri ve zengin desenli yüzeyi ile

bu yapıt 14. yüzyıl Gotik üslubunun en yetkin örneklerinden biridir. Martini, Siena hükümeti, şair Petrarca ve Kral Anjoulu Robert gibi, döneminin aydın ve önde gelen erk sahipleri için çalışmıştır.

☛ Fra Angelico, Duccio, Lorenzo Monaco, Tintoretto

Simone Martini. d Siena, yak1284. ö Avignon, 1344.

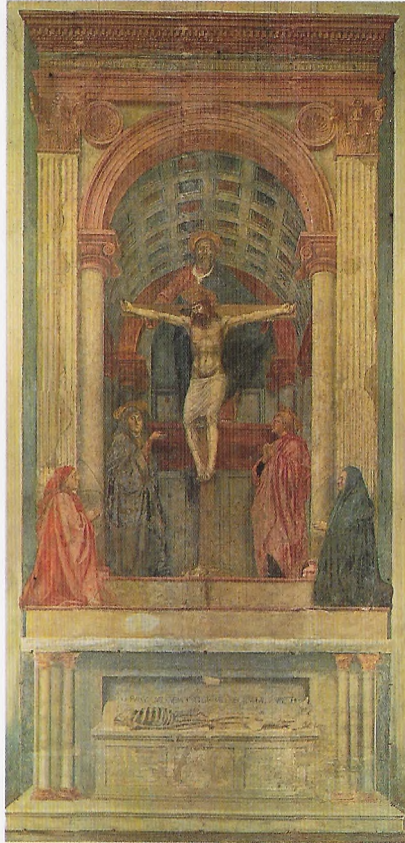
Meryem'e Müjde. 1333. Pano üzerine tempera. e210 x y184 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Bu resimdeki tonoz, Floransalı çağdaş sanatçıları hayran bırakan çizgisel perspektifin yetkin bir uygulamasıdır. Masaccio, upkı uzaklaşan bir yola bakıldığında çizgilerin tek bir noktada birleşmesi gibi bu sahnedeki tüm derinlik çizgilerini de tek noktada toplamış. Tonoz, sütunlar ve pilastrlar o dönemde Klasik mimarlığa yeniden duyulmaya başlayan ilgiyi yansıtır. Figürler, Masaccio'dan önce hiç görülmeven gerçek, fiziksel bir varlığa ve kütleselliğe sahiptir. Bu öncü sanatçı kısa

yaşamına karşın 15. yüzyılın Floransalı sanatçılarının en büyüğü olmuştur. Tek bir bakış veya hareketle bir olayı anlatabilme yeteneği; gerçek ışıık ve mekân duygusu uyandıran, tutumlu tekniği onu çağdaşlarından üstün ve özgün kulan özelliklerdi. Güntümze ulaşan yapıtlarının çoğu fresklerdir. Bu dahi ressam henüz 30 yaşına varmadan ölmüştür.

Grünewald, Masolino, Piero della Francesca, Rouault

Masaccio (Tomaso di Giovanni). d San Giovanni Valdarno, 1401. ö Roma, yak1428.
Kutsal Üçleme. yak1420. Fresk. e317 x y667 cm. Santa Maria Novella Kilisesi, Floransa

Her iki aziz de ellerinde tuttukları nesnelerle tanınlanmaktadır. Paulus askerlik günlerinden kalma bir kılıç tutuyor. Petrus'un elinde ise Hz. İsa'nın verdiği cennetin anahtarları var. Roma'daki Santa Maria Maggiore Kilisesi'nin altar panosu için yapılmış olan bu resim Masolino ile Masaccio'nun ortak yapıtıdır. Figürler Masaccio'nun karakteristiği olan küdeselliğe sahiptir. Petrus'un yumuşak yüz hatlarında ve giysilerinin renk ilişkilerinde yansıdığı gibi, Masolino iki sanatçının daha incelikli olanıydı. Sık sık birlikte

çalışmış bu iki sanatçıdan Masolino, kendinden genç olan Masaccio'nun üslubundan çok etkilenmiştir. O kadar ki uzmanlar, ortak yapıtlarında hangisinin neyi betimlediğini anlamakta zorluk çekmektedirler. "Küçük Tomas" ve "Büyük Tomas" anılarına gelen Masolino ve Masaccio adları onları ayırt edebilmek için verilmiş olmalıdır. Masaccio'nun erken ölümünden sonra Masolino gençlik yıllarının Uluslararası Gotik üslubuna dönmüştür.

■ Giotto, Lorenzo Monaco, Masaccio, Siute, Uccello

Masolino da Panicale. d Floransa, yak1383. ö Floransa, yak1433.

Aziz Petrus ve Aziz Paulus. yak1428. Pano üzerine yağlıboya. e54.4 x y114.5 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA

Haç, kuş tüyü, gül, kâğıt ve yazı takımı bu kişinin bir **noter** olduğunu anlatıyor. Belgeleri onaylayan bir kişi, ama gerçek kimliği bilinmiyor. Doğrudan izleyiciye bakıyor. Resmin tümünde, modelin özenle betimlenmiş giysisinden kemerlerin ötesindeki manzaraya kadar bir kesinlik egemen. Massys, Leonardo da Vinci ve Albrecht Dürer'den etkilenmişti. Modelleri genellikle ağaçlık ya da dağlık bir manzara önünde (*Mona Lisa*'da olduğu gibi) yer alır. Leonardo'nun etkisini gösteren başka izler

de vardır. Bazı özgün, ironik çizimleri Leonardo'nun "grotesk" adı verilen yaşlı adam ve kadın karikatürlerini anımsatır. Massys'in demirciyken kendi kendini yetiştirmiş bir müzisyen ve sanatçı olduğu söylenir. Çağdaşları arasında seçkinleşmiş, gerçekçi bir portre ressamıydı; oldukça parlak bir teknik geliştirdi.

• Dürer, Holbein, Leonardo, Memling, Sittow

Bir kadının yemek masası kurduğu bu oda resmine bir temel renk sağanağı egemen. Tüm yüzey, kompozisyonun yapısında başarıyla bütünleşip odayı dolduran salt renklerin oluşturduğu enerjik bir desene dönüşmüş. Masa örtüsü duvarla birleşmiş; biçimler iki boyuta indirgenmiş, çarpıtılmış ve basitleştirilmiş. Bu, süsleme öğelerinin ve parlak renklerin lirik akışını güçlendiriyor. Matisse rengi, betimleme değil ifade aracı olarak kullanmış; geleneksel çizimi ve perspektif

kurallarını bilinci olarak yadsımıştır. Sanatçı ve izleyicileri üsluplarındaki ilkel vahşilik nedeniyle Fovistler, yani vahşi hayvanlar olarak adlandırılmışlardır. Matisse'in Fovist üslubu 1905-08 arasında sürmüş ve uzun meslek yaşamı boyunca gelişme göstermiştir. Ancak yapıtlarındaki temel rolü her zaman renk oynamıştır. Bu özelliği son döneminde yaptığı kâğıt kolajlarına da yansımıştır.

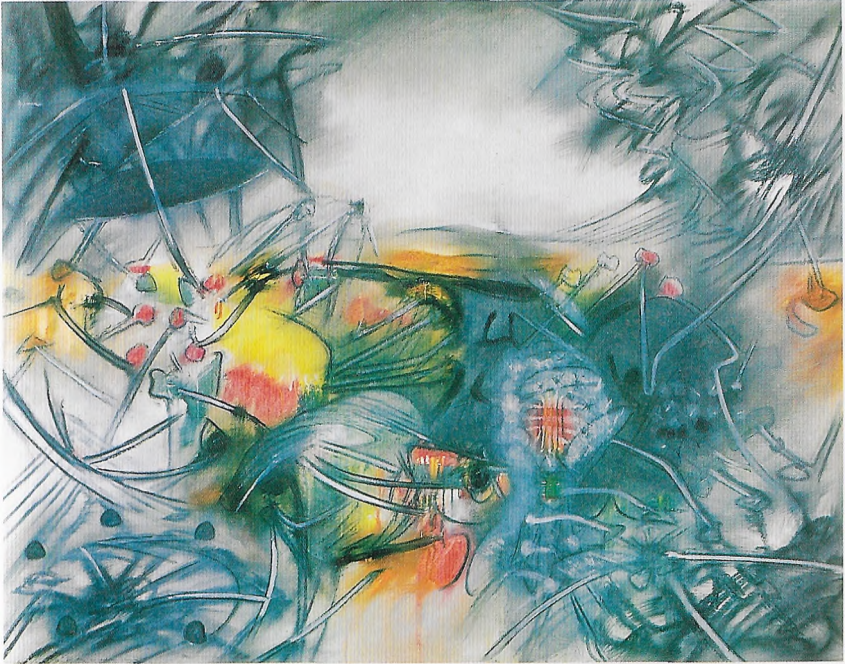
■ Bonnard, Derain, Gauguin, Van Gogh, Heron, Kirchner

Bu fantastik, şekilsiz manzarada garip figürler yer alıyor. Resim yüzeyinde ve ötesinde, sanki elektrik akımı gibi karanlık bir imgelemin ürünü görüntüler çakıyor. Onları biraraya getirerek, kompozisyon bütünlüğü ya da ritmi oluşturmaya yöneltecek bütün çekimlere karşı koyuyorlar. Doğal olmayan mavimsi renk, başka dünyalara ait, gizemli bir hava yansıtıyor. Organik dallar ve mekanik parçaların garip bir bileşimi gibi görünen şekiller uzayın sonsuzluğuna doğru ilerliyor. Mimarlık

öğrenimi gören Matta 1937'de resim yapmaya başladı. Savaş yıllarını geçirdiği New York'ta Gerçeküstücü akımın birçok üyesiyle tanıştı. Matta'nın akılcı denetimden uzak tümüyle serbest fırça vuruşlarına dayanan Otomatizm tekniği, Gerçeküstücülük'ün tipik bir özelliğidir ve ileride Jackson Pollock, Arshile Gorky gibi sanatçılara esin kaynağı olmuştur.

■ Bellmer, Brauner, Gorky, Lam, Pollock

Memling Hans

Çarmıhtan İndiriliş

Hristiyanlık öyküsündeki bu yalın, duygusal an Hz.İsa'nın bedenini tutan üç kişiye indirgenmiş. Çarmıha dayanan merdivenin yalnızca küçük bir bölümü görülüyor. Figürler resmin ön tarafını kaplamış olduğundan arkadaki doğa manzarası kompozisyonun ancak küçük bir parçası halinde. Almanya'da doğan Memling yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Brugge'da döneminin en ünlü ressamı olmuştur. Hugo van der Goes'tan etkilenmiş, onun birçok resminin

kopyalarını yapmıştır. Ancak bu kopyalar, daha yaşlı olan Goes'in dramatik geriliminden yoksundur. Belki de bu eksiklik sayesinde Memling, sanat tarihine beğenilen ve izleyiciye yakın bir ressam olarak geçti. Gerçekçi çehreleri, aydınlık renkleri ve basit ama kendinden emin kompozisyonları, Felemenk resmine özgü unsurları çağırıştır.

• Bouts, Van der Goes, Grünewald, Van der Weyden

Hans Memling, d Seligenstadt, 1433. ö Brugge, 1494.

Çarmıhtan İndiriliş. 1480/90. Pano üzerine yağlıboya. e38 x y53.7 cm. Capilla Real, Granada

Mengs kendini, kırmızı ceket üzerine giydiği sade kahverengi pelerini içinde tamamen gündelik, özentsiz bir görünümde betimlemiş. Bu, pejmürde giysisi, karışmış saçları, şişmiş, yorgun gözleri, yıpranmış hatları ile aşırı çalışma ve içsel çaba yüzünden tükenmiş bir adamın samimi bir portresidir. Birçok ressam kendi portresini yapmıştır. Bunların en tanınmışları Vincent van Gogh ve Rembrandt'tır. İçeriyi yönelik arayışlar, sanatçının iç dünyasına ulaşmanın yolunu açar. Burada

olduğu gibi çoğu kez fırça ve çizim dosyası dışındaki somut ayrıntıların hiçbirisi resme katılmaz. Aslında Alman olan Mengs, Roma ve İspanya'da yaşamıştır. Yeni-Klasik dönemin bastırılmış duyguları ve kahramanlığı yücelten üslubunu kullandığı dinsel ve tarihsel konuları betimlemiştir. Ancak bu yapıtı gerçek kişiliği hakkında ipuçları taşımaktadır.

• Van Gogh, Kauffmann, Raeburn, Rembrandt, Vigée-Lebrun

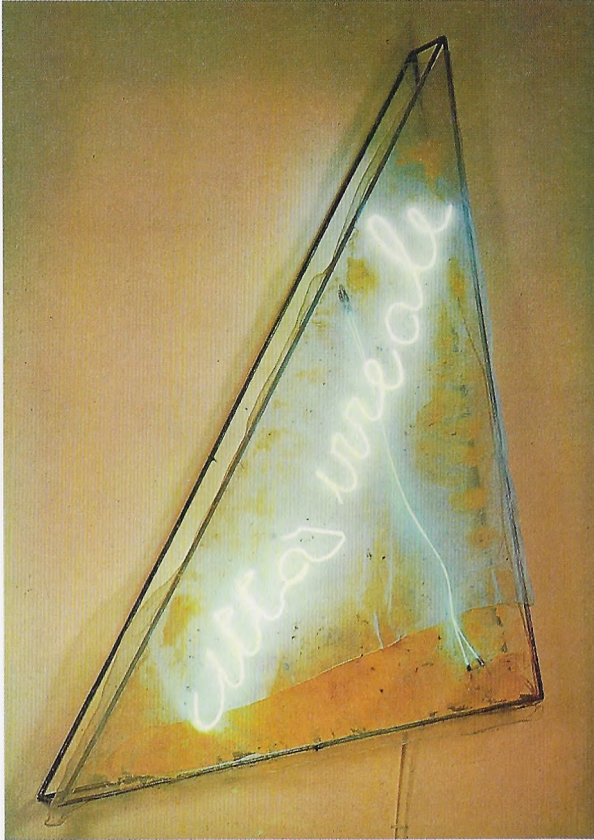
Anton Raphael Mengs, d. Aussig, 1728. ö. Roma, 1779.

Kendi Portresi. yak.1774. Tuval üzerine yağlıboya. 877 x 102 cm. Hermitage Museum, St Petersburg

Üçgen bir çerçevenin içine neonla *città irreale* (gerçekdışı kent) sözcükleri yazılmış. Çağdaş kentssel yaşamın sahteliği ve geçiciliği üzerine atak, özlü bir bildirim, ama aynı zamanda gizemli ve şaşırtıcı bir yapıt. Anlaşılmazlığı Merz'in uçucu, değişken düşünme sürecinin keşfine duyduğu ilginin göstergesi olarak yorumlanabilir. Modern teknoloji kültürünün kaba standardizasyonu üzerine bir eleştiridir. Merz, 1960'larda İtalya'da gelişen Kavramsal Sanat'ın yeni bir biçimi

olup, sanatsal yaratıcılığı yüksek kültür düşüncesinden ayıran Yoksul Sanat'ın (*Arte Povera*) üyelerindendir. Adının da ifade ettiği gibi bu akımı tanımlayan ölçütler: anlam, malzeme ya da etkinin incelikten yoksunluğu ve yoksulluktur. Vasatlık sanat düzeyine çıkarılır, sıradan nesnelere metafizik anlamlar yüklenir.

■ Beuys, Flavin, Nauman, Oldenburg, Viola

Mario Merz. d Milano, 1925.

Gerçekdışı Kent. 1968. Demir, tel örgü, balmumu ve neon lamba. e164 x y200 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam

Bir kadın ve bir erkeğin oturduğu küçük odada gizemli bir hava hissediliyor. Görünüşte müzik dersi, ama belki de müziğin aşka eşlik ettiği bir kur yapma sahnesi. Resmin sakin, dengeli atmosferi, duvarın pastel tonlarında görüldüğü gibi, solgun bir ışıqla elde edilmiş. Kadının kırmızı ceketi, adamın mavi pantolonunda dikkati çeken salt renklerin oluşturduğu parlak alanlar zarif uyumlar yaratıyor. Yapısı özenle oluşturulmuş bu kompozisyonun temelini odadaki resim çerçevelerinin,

iskemlenin ve piyanonun dengeli dikey ve yatayları oluşturuyor. Metsu, ev içi sahnelerinde usta olan Gerard Dou'nun öğrencisidir. Yapıtları, 17. yüzyılda Felemenk'in orta sınıf yaşam tarzını yansıtan ince, şiirsel imgeler açısından zengindir.

• Dou, Hammershoi, De Hooch, Ter Borch, Vermeer

Gabriel Metsu. d Leiden, 1629. ö Amsterdam, 1667.

Müzik Dersi. yak1658. Tuval üzerine yağlıboya. e32.2 x y38.4 cm. National Gallery, Londra

Michelangelo

Doni Tondo

İlginç kompozisyonu, çarpıcı renkleri ve anıtsal figürleri ile bu resim Batı sanatının başyapıtlarından biri sayılır. Meryem Ana, Yusuf ve Çocuk İsa hareketli bir kompozisyon içinde ustaca birleştirilmişlerdir. Arka plandaki çıplaklar Kutsal Aile'ye dahil değiller, ama Michelangelo'nun kasları ve insan bedeni üzerindeki ışık oyunlarını betimlemedeki ustalığını ortaya koymasına olanak yaratmışlar. Renkler, Michelangelo'nun önceki yapıtlarıyla karşılaştırılınca şaşırtıcı derecede parlak olsa

da ustanın Roma'daki Sistine Şapeli'nde kullandığı parlak renklerle (son yıllarda yapılan temizlikte ortaya çıkmıştır) uyum göstermektedir. Floransa'daki Doni ailesine ait olduğu ve şeklinin yuvarlaklığı (*tondo*) nedeni ile bu Kutsal Aile betimi çoğunlukla Doni Tondo adıyla bilinir. Ressam, heykeltıraş, mimar, şair ve askeri mühendis olan Michelangelo, Rönesans'ın en büyük ustalarındandır.

• Bronzino, Della Robbia, Rosso Fiorentino, Palma Vecchio

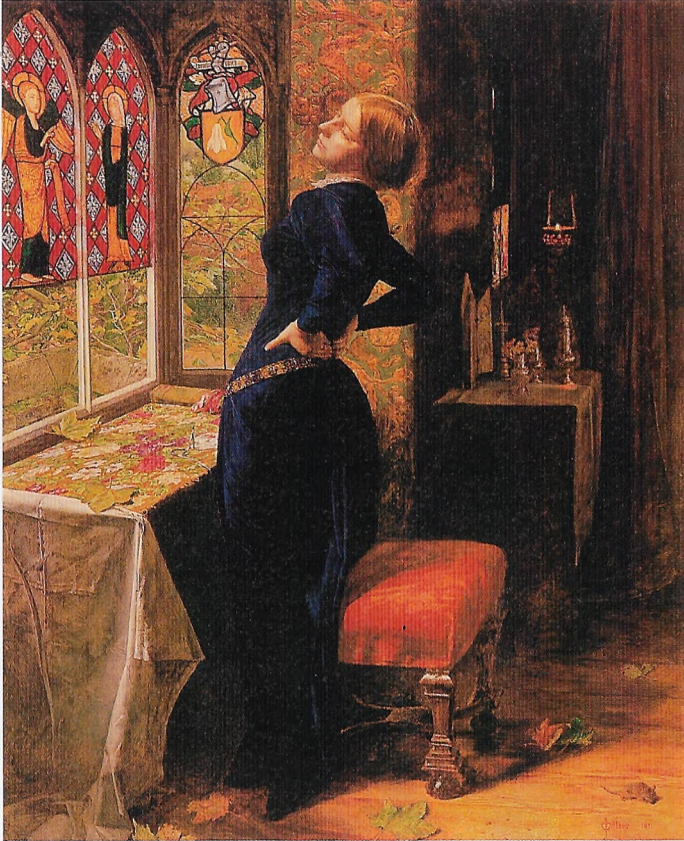
Michelangelo Buonarroti. d Caprese, 1475. ö Roma, 1564.

Doni Tondo. yak1503/4. Pano üzerine tempera. Ø 120 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Bu resimdeki zenginlik mücevher kakmalı ortaçağ kitap kapaklarını anımsatıyor. Vitraylı pencereler, kadife duvar kaplamaları ve odaya egemen dinsel atmosfer, Victoria döneminin Gotik üslup etkili dekoratif el sanatları zevkini yansıtıyor. Dış bahçeden Mariana'nın masa üzerindeki nakışına kadar, resmin her yanında görülen titiz ayrıntı işçiliği ve Tennyson'un çağdaş bir şiirinden alınan konusu Ön-Raffaellocu akımın özelliklerini bir araya getiriyor. Millais, Victoria döneminin en aranan

ressamıydı. 16. yüzyıl Yüksek Rönesans'ının büyük ustası Raffaello'dan önce yaşamış resamlara öykünen Ön-Raffaellocular Birliği'nin kurucularındandı. Bu birliğin amacı, Hristiyanlık'ın insana yakınlığını ince ayrıntılarla işleyen bir üslubu yeniden canlandırmaktı.

• Burne-Jones, Hunt, Simone Martini, Raffaello, Rossetti

Üç köylü kadın hasattan geri kalanları topluyor. Uzakta, bereketli mahsulü arabalara yüklüyorlar. Altın renkli, soğuk ışık figürlere soylu bir asalet veriyor. Ancak bu resim yalnızca bir kırsal yaşam betimlemesi değildir. Aynı zamanda ufukta görülen zenginlerden arta kalanlarla yetinmek zorunda kalan emekçi, yoksul köylü sınıfının durumu hakkında acımasız bir eleştiridir. Millet, köylülerin onurlu çalışmalarını ve toprağa yakınlıklarını gerçekçi bir üslupla resimleyerek yürek

burkucu yoksulluk sahnelerini kahramanlık imgelerine dönüştürmüştür. Zamanında eleştirilere uğramış olan bu resim bugün, 19. yüzyılın başyapıtlarından biri sayılır. Millet'in yapıtları biçimlerin heykelsi yalnlıkları ve anıtsal özellikleri ile de dikkat çekicidir.

Corot, Courbet, Daubigny, Pissarro, T. Rousseau

Akrobatik hareketlerle oynayıp, birbirleriyle karışan bu eğlenceli, düşsel imgeler canlılıklarıyla ön plana çıkıyor. Zemindeki boya altındaki tuval görülecek kadar silinmiş, böylece resme ham, kaba bir nitelik kazandırılmış. İlkel bir dünyanın imgelerini çağrıştıran büyüklü figürler, tarihöncesinin mağara resimlerini anımsatıyor. "Kadınlar ve Kuşlar" adlı diziye ait bu tablo İspanyol ressamın en önemli yapıtlarından biri sayılır. Sannı ürünü gibi görünen garip varlıklar bilinçaltının

düş dünyasından çıkmış gibidir. Bu niteliğiyle resim, Miró'nun öncülerinden olduğu Gerçeküstücü akımın tipik bir örneğidir. Diaghilev'in *Romeo ve Jüljet* balesi dekorlarını Max Ernst ile birlikte tasarlayan Miró, yaşamı boyunca çok sayıda oymabaskı, taş baskı ve seramik yapıtı ortaya koymuştur.

• Arp, Baumeister, Brauner, Dalí, Ernst

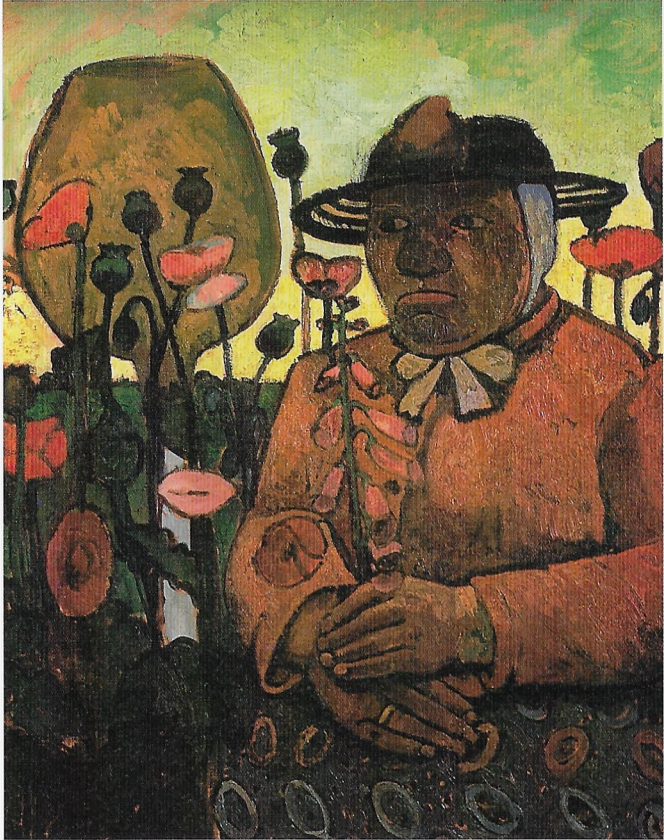

Modersohn-Becker Paula Yaşlı Kadın ile Cam Şişe

Derin düşüncelere dalmış yaşlı kadın elinde yüksükotu tutuyor. Resmin tam köşesinde, bir gelincik tarlası ile ters dönmüş bir şişenin önünde oturuyor. Büyük bir kütlesellik içinde betimlenmiş çiçekler, kadın ve şişe tuvali kaplıyorlar. Modersohn-Becker'in renk duyarlığı, kompozisyonu kadar önemlidir. Örneğin, gökyüzü aydınlık sarımsı bir yeşille parlar. Almanya'da doğup, yaşamının büyük bölümünde orada çalışmasına karşın Paris'e yaptığı yolculuklar sanatçıya Vincent van

Gogh'un kalın, dokusal tekniği ile Paul Gauguin'in kütlesel, basit biçimlerini ve renklerini tanıma olanağı sağlamıştır. Buradaki resmini yaşamının son yılında yapmış olan Modersohn-Becker, henüz 31 yaşındayken ölmüştür. Sanatçının renk ve biçim yalınlığı Alman Dışavurumculuk'unun habercisi olmuştur.

• Van Gogh, Gauguin, Goncharova, Jawlensky, Nolde

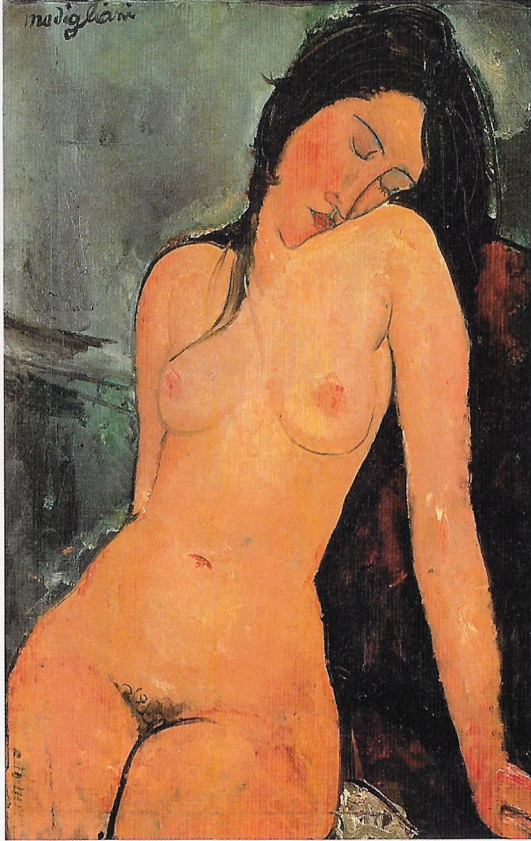
Paula Modersohn-Becker. d Dresden, 1876. ö Worpsswede, 1907.

Yaşlı Kadın ile Cam Şişe. 1907. Tuval üzerine yağlıboya. e80.2 x y96 cm. Ludwig Roselius Koleksiyonu, Bremen

Kadın model, çevrede izleyicinin dikkatini çekecek hiçbir şeyin bulunmadığı boş bir mekânda dayandığı sandalyede güzelliğini sergiliyor. Çıplak, Modigliani'nin ana konusudur. İlk yapıtlarından biri olan bu resmi de en güzel portrelerinden sayılır. Kızın uysal, sakin ifadesi resme erotik bir güç katıyor. Uzatılmış, köşeli çizgiler ve modelin neredeyse heykelsi niteliği Modigliani üslubunun tipik özellikleridir. Kübizm'den, Afrika heykellerinden ve Paul Cezanne'dan etkilenmekle

birlikte sanatçı hiçbir akımla ilişki kurmamış, kendine özgü, içedönük bir üslup geliştirmiştir. Hem ressam hem heykeltıraş olan Modigliani İtalya'da doğdu, 1906'da Paris'e yerleşti, kısa yaşamının geri kalan yıllarını orada geçirdi. Yıpratıcı bir tempoda yaşadı. 34 yaşında veremden öldüğünde sevgilisi Jeanne Hébuterne de intihar etti.

• Boucher, Brancusi, Cézanne, Foujita, Munch, Picasso

Amedeo Modigliani. d. Livorno, 1884. ö. Paris, 1920.

Çıplak, yak.1912. Tuval üzerine yağlıboya. e60 x y92.1 cm. Courtauld Institute Galleries, Londra

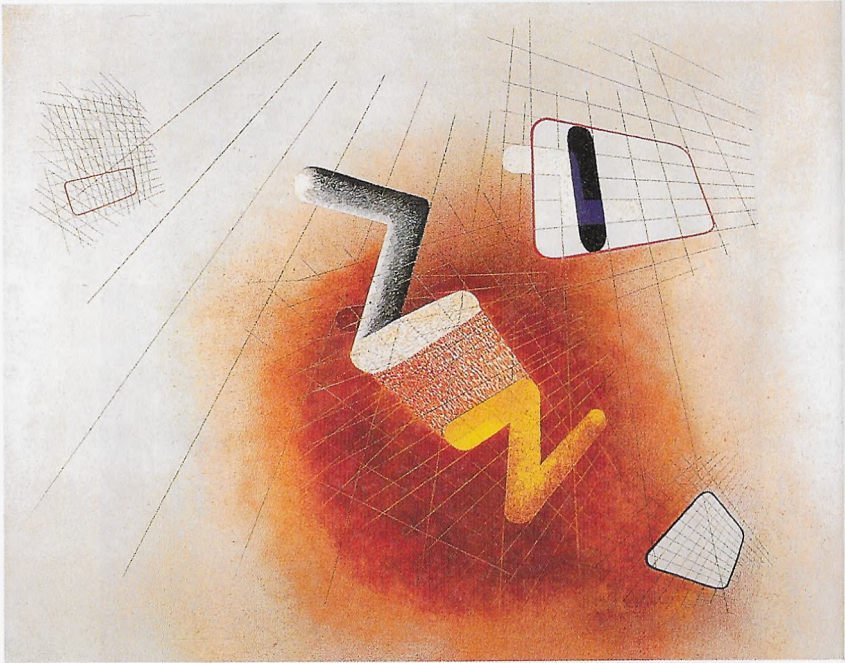

Moholy-Nagy László CHX

Bu resimde, uzayda asılı nesnelerin mükemmel bir yanılması yaratılmış. Gittikçe daralan bir ızgara içine yerleştirilmiş geometrik biçimler üç boyutluluk ve perspektif izlenimi oluşturuyor. Resmin önemi ışık ve rengin, nesneleri sonsuz görünen bir ortamda hareket ettirme gücünü arayışındadır. Moholy-Nagy, Rus Konstrüktivist akımdan etkilenmiş; geometrik biçimleri tüm süslemelerden arındırarak, uzay ve hacim arasındaki ilişkileri yansıtmayı amaçlamıştır. Endüstriyel

tasarım, fotoğraf, heykel, sinematografi, yazı ve sahne tasarımı gibi birçok sanat alanında etkinlik gösteren sanatçının en önemli ticari başarılarından biri Alexander Korda'nın *More Things to Come* (Daha Gelecek Çok Şey Var) filmi için yaptığı özel efektlerdir. Macaristan'da doğmuş, 1920-37 arasında Almanya'da yaşamış, daha sonra yerleştiği Chicago'da Tasarım Enstitüsü'nü kurmuştur.

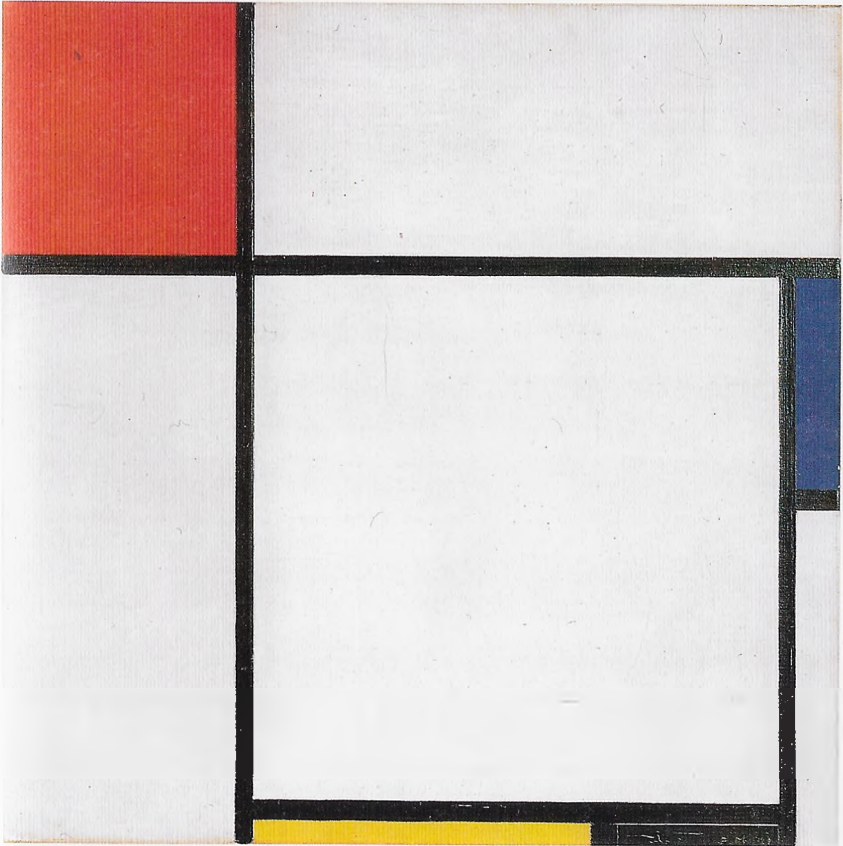
■ Gabo, Lissitski, Maieviç, Rodçenko

Bu geometrik kompozisyonda, aralarına asal renk bölümleri yerleştirilmiş basit bir siyah ızgara görülüyor. Mondrian, üç boyutlu mekân ve eğrisel çizgi geleneklerinden ayrılan bir üslup geliştirerek, resimlerini en basit öğeler olan düz çizgiler ve asal renklerle oluşturmayı amaçladı. Bu öğeleri tuval üzerinde en yetkin kompozisyon dengesini buluncaya kadar dolaştırdı. Amacı evrenin yasalarını yansıtan nesnel bir sanat disiplini geliştirmekti. Salt çizgi ve

renklerin kullanımı resmin, Mondrian'ın önde gelen isimlerinden olduğu De Stijl akımıyla bağını ortaya koymaktadır. Anayurdu Hollanda'yı 1938'de terk edip, Londra'ya yerleşen sanatçının atölyesi savaş sırasında bombalandı. Mondrian iki yıl sonra New York'a yerleşti; artık Broadway ve *boogie-woogie* müziği ülkesinin huzursuz ritimlerini yansıtan resimleri biraz daha renklendi.

■ Albers, Van Doesburg, Judd, Maleviç, Rodçenko

Piet Mondrian. d Amersfoort, 1872. ö New York, NY, 1944.

Kompozisyon. 1929. Tuval üzerine yağlıboya. e45 x y45 cm. Solomon R Guggenheim Museum, New York, NY

Birbirine karışan renkler ve yansımalarla ışıldayan bu manzara canlı ve bol ışıklı. Monet bu etkiyi, tuvalini farklı renkli fırça vuruşlarıyla suyun üzerinde yansıyan ışıklar gibi parıltıyan, mavi, kırmızı ve yeşillerden oluşan zengin bir doku yaratarak sağlamış. Sanatçı, Giverny'deki evine yaptırdığı su bahçesinin resimsel olanaklarını fark etmiş ve nilüferler, ölümüne kadar defalarca resimlediği bir konu olmuştur. 1899 ve 1900'ün yaz aylarında gerçekleştirdiği ilk bahçe

dizilerinde nilüferli havuzun yüzeyinde oluşan ışık ve hava değişimlerini yansıtmıştır. Monet, İzlenimci akımın önde gelen bir ismi olmakla kalmadı; boya, renk ve ışıkla yaptığı deneyler Soyut Sanat için de başlangıç noktası oluşturdu. Yakın çağdaşı Cézanne, Monet için şöyle demişti: "Yalnızca bir göz, ama Tannım ne göz..."

■ Cézanne, Kupka, Pissarro, Seurat, Sisley, Turner

Claude Monet. d Paris, 1840. ö Paris, 1926.

Nilüfer Havuzu. 1899. Tuval üzerine yağlıboya. e93 x y88 cm. National Gallery, Londra

Anıtsal ve neredeyse erken çağlara aitmiş duygusu uyandıran bu içi oyulmuş heykel, insan elinden çok doğa güçleri tarafından yaratılmış gibi görünüyor. Yarı soyut biçimli heykelin kaygan ve yuvarlak hatları doğanın etkilerini akla getirirken bir kadın bedeninin yumuşak kıvrımlarını, akıcı çizgilerini de çağrıştırıyor. Antik ve ilkel heykelin canlılığından esinlenen Moore doğrudan taş ya da ahşaba oyma geleneğini yeniden canlandırmıştır. Bu yöntemle malzemenin doğal dokusunu vurgulamış,

kütesel yapıtlarında bilinçli olarak kayanın ve doğal yapının dış çizgilerini ve niteliklerini yansıtmıştır. Dolayısıyla heykellerinin yalın, kütesel biçimleri güçlü bir düşünsellik taşır. Tek ya da grup figürlerinin en ayrıcalıklı özelliklerinden biri çoğu kez içlerinin oyulmuş olmasıdır. Sanatçının genellikle açık alanlarda sergilenen heykellerinden bazıları Kuzey Amerika ve Avrupa'daki önemli binaların önünde bulunmaktadır.

• Bourdelle, Hepworth, Maillol, Manzù, Rodin

Yalın, soğuk renklerin içine hapsedilmiş bir grup sürahi, kupa ve kutu tarafsız bir arka planla kuşanılmış, bir boşlukta duruyormuş gibiler. Bu basit sahnede gizemli bir hava seziyor. Resim, uyumlu kompozisyonu ve ince renk değişimleriyle düşünsel bir yoğunlaşmayı ifade ediyor. Morandi uzun meslek yaşamı boyunca çoğunlukla şişe ve sürahili ölüdoğalar yapmıştır. Bu nesnelerin saf, şişirsel güzelliğini basit ve düşünsel niteliği yoğun, güçlü kompozisyonlarında yansıtmıştır. Kısa bir süre Giorgio de

Chirico'nun Metafizik Resim anlayışından etkilenmişse de içine kapanık ve duyarlı kişiliği nedeniyle çağdaşı birçok sanatçının deneylerinden, içinde bulundukları entelektüel karmaşadan uzak durmuştur. Resimlerinin dingin düşünsel içeriği nedeniyle kendi çağdaşlarıyla değil, Jean-Baptiste-Siméon Chardin ve Paul Cézanne ile karşılaştırılabilir. Sanatçı, aside yedirme baskılarıyla da tanınmıştır.

● Cézanne, Chardin, De Chirico, Nicholson, De Stael

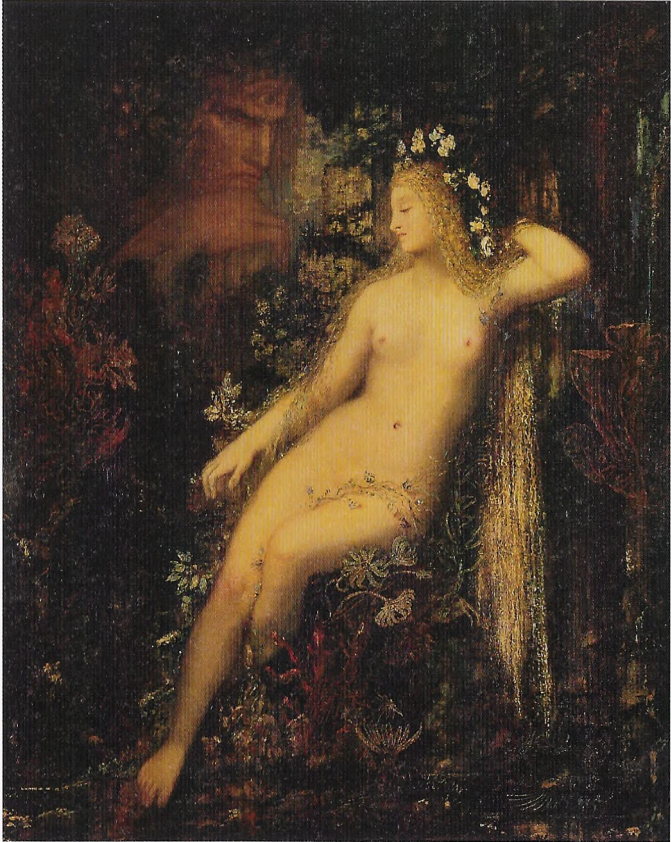
Giorgio Morandi. d Bologna, 1890. d Bologna, 1964.

Ölüdoğa. 1960. Tuval üzerine yağlıboya. e33.5 x y38 cm. Özel koleksiyon

Erotik duygular uyandıran çıplak bir peri egzotik bir grottoda isteksiz oturuyor. Mağara renkli anemonlar, mercanlar ve diğer su bitkileriyle fantastik bir biçimde süslenmiş. Peri, uç gözleri, ürkütücü bir canavar tarafından izleniyor. Resim, Yunan mitolojisinde Polyphemus adlı devin su perisi Galatea'ya duyduğu karşılıksız aşkı anlatan bir öyküye dayanıyor. Sualtı bitkilerinin betimlenmesinde kullanılan çok renkli teknik ve resmin işlenişindeki yumuşaklık, büyültü,

düşsel bir nitelik yaratmış. Moreau, İzlenimciler'in nesnel doğalcılığından uzaklaşan simgeci ressamlardandır. Simgeler çoğunlukla edebi ya da mitolojik kaynakların düşsel konularından esinlendiler. Bu resimde olduğu gibi, renk ve biçimi tanımlayıcı değil, dışavurumcu anlamlarla kullandılar. Moreau, çağdaşları tarafından çok beğenilen pek çok suluboya da yapmıştır.

● Bonnard, Klimt, Modigliani, Mucha, Redon, Vuillard

Morisot Berthe

Beşik

Ressamın kızkardeşi olan genç anne beşiğinde uyuyan bebeğine büyük bir ilgiyle bakıyor. Bu resme egemen şefkat ve sevgi duygusu yalnızca iki figürün özenli görüntüsüyle değil, renklerin ve ince fırça işçiliğinin ustalıklı uyumu ile sağlanmış. Beşiğin üstünü kaplayan şeffaf örtü ve kadının arkasındaki saten perde gibi dokusal yüzeylerin özenli işleniş sahnedeki içtenlik duygusunu güçlendiriyor. Morisot, bir 18. yüzyıl ressamı olan Jean-Honoré Fragonard'ın büyük torunudur.

Sonradan eniştesi olan Édouard Manet'nin öğrencisi olmuştur. Yapıtlarındaki doğrudanlık ve ışığın eşdeğer kullanımı, Manet'nin etkisini yansıtır. Daha sonraları Pierre Auguste Renoir'den derinden etkilenen sanatçı yapıtlarını çoğu kez İzlenimciler'le birlikte sergilemişse de, resimleri tümüyle kendine özgü kadınca bir duyarlılığa sahiptir.

■ Cassatt, Corot, John, Manet, Renoir, Reynolds

Berthe Morisot, d Bourges, 1841. ö Paris, 1895.

Beşik. 1872. Tuval üzerine yağlıboya. e46 x y56 cm. Musée d'Orsay, Paris

Moroni, bu kişiyi krallara yakışan edası ve lüks giyimi içinde betimlemiş. Büyük bir olasılıkla ailesinin ve ülkesinin onurunu korumaya her an hazır oluşunu simgeleyen bir kılıç taşıyor. Bu şövalyemsi tavrı denetimli ve gururlu duruşunda da yansıdığı gibi duvarda "İşte buradayım, tamamen korkusuz, ölüm karşısında bile" yazılı. Bu, sanatçının Venedikli ustalar Giorgione ve Tiziano'dan aldığı gözele renklere ve görkemli etkilere duyduğu sevgiyle çarpıcı bir

gerçekçiliği harmanlayan içten bir portredir. Arka plandaki gereksiz ayrıntılardan arındırılmış olan kompozisyonun yalınlığı modelin öne çıkmasını sağlıyor. Moroni'nin boy portrelerindeki, özellikle de sıradan insanların portrelerindeki özen, onu 16. yüzyılın en önemli portre ressamlarından biri yapmıştır.

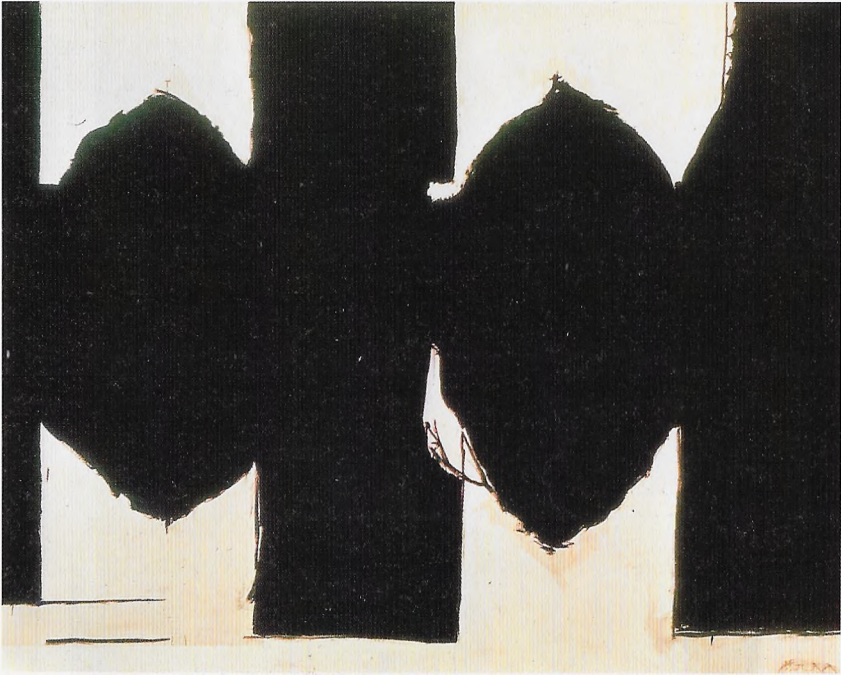
• Dossi, Giorgione, Kneller, Lotto, Tiziano

Geniş, kütesel biçimler beyaz tuval üzerine siyah boyayla dramatik bir şekilde uygulanmış. Bu yavaş hareket eden, ağır şekiller çok çeşitli ve farklı yorumlara neden olmuştur. Erkek cinsel organından müzik notalarına kadar pek çok tanımlama yapılmış, ancak hiçbiri yeterince ikna edici olmamıştır. Resmin kalitesi de, birbirlerinden ne denli farklı olursa olsun, bu kadar zengin ve çeşitli benzetmeyi akla getirme gücünde yatmaktadır. Adından da anlaşıldığı gibi ressamın İspanya İç Savaşı'ndan esinlenerek yaptığı "Ağıt"

adlı dizisindeki birçok resminden biridir ve Motherwell'in en tanınmış imgelerinden biri haline gelmiştir. Ressam Helen Frankenthaler'le evli olan Motherwell, Soyut Dışavurumculuk'un önde gelenlerindendir. Tekniğinin kendiliğindenliği, anlatımdan çok biçimsel özelliklere önem vermesi bu akımın yaklaşımını özetler. Motherwell resmin yanı sıra pek çok çizim, baskı ve yırtık kâğıt parçalarıyla boya kullandığı kolajlar da yapmıştır.

Flavin, Frankenthaler, Kline, Louis, Ryman, Soulages

Çarpıcı kırmızı ve mavı brokardan zarif giysisi içindeki Meryem ve Çocuk İsa meleklerle çevrilmiş durumda mistik bir ışıkla aydınlanmışlar. Arkalarında fantastik bir görünüm, ayaklarının altında ise bir yarım ay betimlenmiş. Taçtaki mücevherlerin zengin ışıltısı ve Meryem'in uzatılmış hatlarındaki muhteşem lirik nitelik Usta'nın ince tekniğini ortaya koyuyor. Hugo van der Goes'dan çok etkilenmiş ve çağdaşı Flaman ressamların ölçülü zerafetini benimsemiş olan Moulins'li Usta 15.

yüzyıl Fransız ressamlarının en büyüklerindendir. Moulins Katedrali için yaptığı triptikten (en önemli yapıtıdır) sonra bu adı almıştır. Gerçek adı da dahil olmak üzere hakkında çok az şey bilinen sanatçının kimliği konusunda pek çok görüş öne sürülmüştür. Bazı uzmanlara göre Fransa kralı VIII. Charles'in saray ressamıydı.

■ Van Eyck, Var der Goes, Filippo Lippi, Van der Weyden

Moulins'li Usta. 1480-1500'de etkin.

Meryem'in Taç Giymesi. yak1500. Pano üzerine yağlıboya. e142 x y157 cm. Notre-Dame Katedrali, Moulins

Jeanne d'Arc kadar soylu ve tinsel, ama kıskırtıcı ve çekici bu baştan çıkarıcı düşsel kadın elini bir likör şişesinin üzerine koymuş. Başını bir hale gibi çevreleyen yuvarlak süsleme figürün ender bulunan güzelliğine neredeyse ilahi bir görüntü katıyor. Uzatılmış, eğrisel çizgilerle soluk, sulandırılmış tonlarla betimlenmiş bu reklam afişi Mucha'nın da önde gelen adlarından biri olduğu Art Nouveau'nun şık zerafetini yansıtıyor. Art Nouveau sanatçıları tüm sanat dallarını

zarif ve şık çizgisel biçimlerle oluşturdıkları dekoratif bir bütünlükte toplamak istediler. Uçuşan saçlar, uzun saplı çiçekler gibi akımın tipik öğeleri en çok Mucha'nın yapıtlarıyla tanınmıştır. Çok yetenekli bir grafik sanatçısı olan Mucha mücevher, vitray, mobilya, sahne dekoru ve kostüm tasarımları da yapmıştır. Uzun yıllar Paris'te yaşamış, 1910'da anayurdu Çekoslovakya'ya dönmüştür.

• Klimt, Moreau, Munch, Toulouse-Lautrec

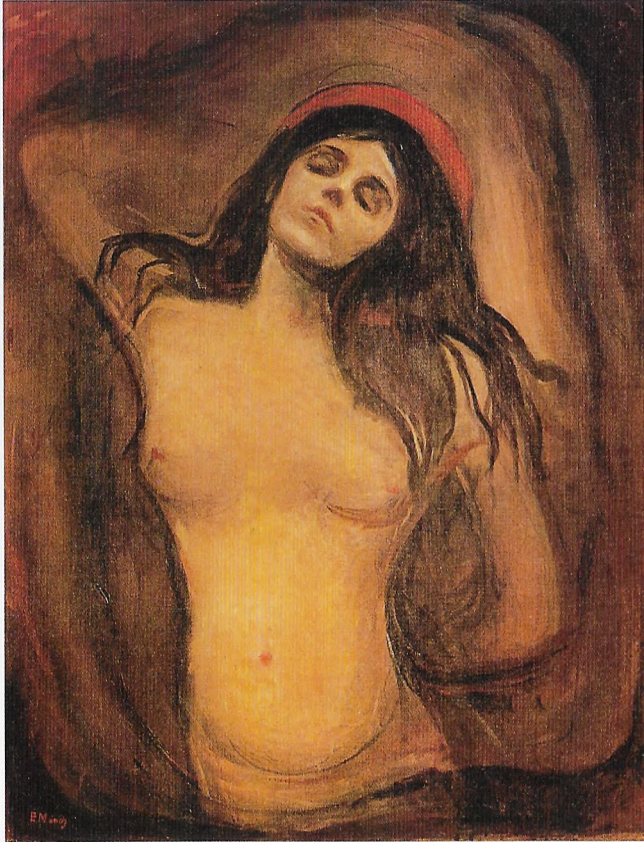
Alphonse Mucha. d Ivančice, 1860. ö Prag, 1939.

La Trappistine. 1897. Kâğıt üzerine taş baskı. e77 x y206 cm. Suntory Ltd Koleksiyonu, Osaka

Çıplak bir pozda kendini bırakmışlık içindeki Madonna'yı cesurca betimleyen bu çarpıcı resim gizemli duygusallığıyla çok çekici. Madonna rahatsız edici bir kısırtıcılıkla meydan okuyucu bir cinselliği dışarı vuruyor, ama koyu siyah saçlarında ve koyu renk gözlerinde bir trajedi gizli. Girdaplı, fırtınalı arka plan sıkıntılı bir ruhu yansıtıyor. Munch'un kendi yaşamı da ölümler, hastalıklar ve sinirsel bunalımlarla dolu geçmiştir. Norveç'te doğan sanatçı meslek yaşamına

geleneksel bir tarzla başladı, ancak kısa sürede Vincent van Gogh'un ve Paul Gauguin'in resimlerine ilgi duydu. Çevresindeki dünyayı betimlemek yerine sanatı aracılığıyla iç dünyasını ve arzularını dışa vurmaya başladı. Resimlerindeki hummalı enerji ve fırtınalı duygular onu, duygusal çarpıtmalar ve abartılı renklerle en fazla anlatım gücüne ulaşmayı amaçlayan Dışavurumculuk'un kurucusu yapmıştır.

■ Bernini, Gauguin, Van Gogh, Kokoschka, Modigliani

Murillo Bartolomé Estebán Günahsız Gebelik

Meryem'i tanrısal dünyada, derin dinsel duygular içinde gösteren bu tablo Seville'deki Yoksullar Evi için ismarlanmıştır. Fırça vuruşlarının yumuşaklığı ve hafif bir ışıkla aydınlanan zarif ancak çarpıcı renkler kompozisyonu yumuşak duygularla dolduruyor. Sevimli küçük melekler Meryem'i bir hale gibi çevreliyor. Kompozisyon 17. yüzyıl İspanyol sanatının kurallarına uygun, ama resim Murillo'nun tinsel bağlılığıyla canlılık kazanmış. Çağdaşı olan İspanyol sanatçılar Jusepe

Ribera ve Francisco de Zurbarán'ın sert, neredeyse kaba gerçekçiliği ve duyguları yücelten tavrı ile karşılaştırıldığında Murillo'nun üslubu daha yumuşak ve duygusaldır. 16. yüzyıl İtalyan sanatçısı Correggio'yu anımsatır. Murillo'nun yapıtlarının, 19. yüzyılın ortalarına kadar çok beğenildiği Avrupa'da pek çok kopyası ve taklidi yapılmıştır.

• Andrea del Sarto, Correggio, Ribera, Velázquez, Zurbarán

Bartolomé Estebán Murillo. d Seville, 1618 ö Seville, 1682.

Günahsız Gebelik. yak1678. Tuval üzerine yağlıboya. e190 x y274 cm. Museo del Prado, Madrid

Parçalanmış metallerden oluşan hareketsiz, geniş denizin karabasan etkisi uyandıran görünümü, Nash'ın Oxford yakınlarındaki Alman savaş uçakları çöplüğünde çektiği bir dizi fotoğraftan elde edilmiştir. Bu metal cesetler yığınının içinde uçak kanatları, tekerlekleri ve gövdeleri seçiliyor. Tüm sahneye egemen olan kasvetli ay ışığı ölüm ve yıkımı çağrıştıran ürkütücü bir atmosfer yaratıyor. Bu resim II. Dünya Savaşı sırasında savaş ressamı olarak çalışan Nash'in en etkileyici

yorumlarından biridir. Acıyla dolu yılların trajedisini ve zaferini anlatır. Nash, Gerçeküstücülük'ten etkilenmesine karşın genel olarak düşsel manzaraların ressamıydı. Bu yapıtının dramatik içeriği bazen 1930'lu ve 40'lı yıllarda teatral ve romantik bir üslup geliştiren Yeni-Romantikler'le karşılaştırılır. Sanatçı oymabaskı, kitap illüstrasyonu, endüstriyel tasarım ve fotoğrafçılık alanlarında da ürünler vermiştir.

● Bomberg, Burra, Friedrich, Lewis, Wadsworth

Yanıp sönen neon lambaları renkli büyük harflerle yazılmış sözcükleri yansıtıyor. Hem yukarıdan gelen tebliğler gibi gizemle ortaya çıkan bildirinin sunulduğu ortam, hem düzensiz aralıklarla yanıp sönen sözcükler bir merak ve çekim duygusu yaratıyor. Birbirlerinin üzerinden geçen cümleler birbirleriyle çelişiyor. Bunun, insanlar arasındaki iletişimin belirsizliğini ve dünyevi yaşamın çok katmanlı anlamlılığını yansıttığı düşünülebilir. "Gizli" anlamları ve bildirileri iletmek için

işaretlerin ve simgelerin kullanımı ortaçağdan beri, özellikle Avrupa'nın kuzeyinde çokça kullanılan bir yöntemdir. Nauman bu yöntemi simgeleme ve ilişkilendirme kavramlarını kullanarak en uç noktaya kadar götürmüştür: Bildiri, antılmış ve saf biçimde sunulan sanat yapısının kendisidir.

• Beuys, Flavin, Merz, Oldenburg, Viola

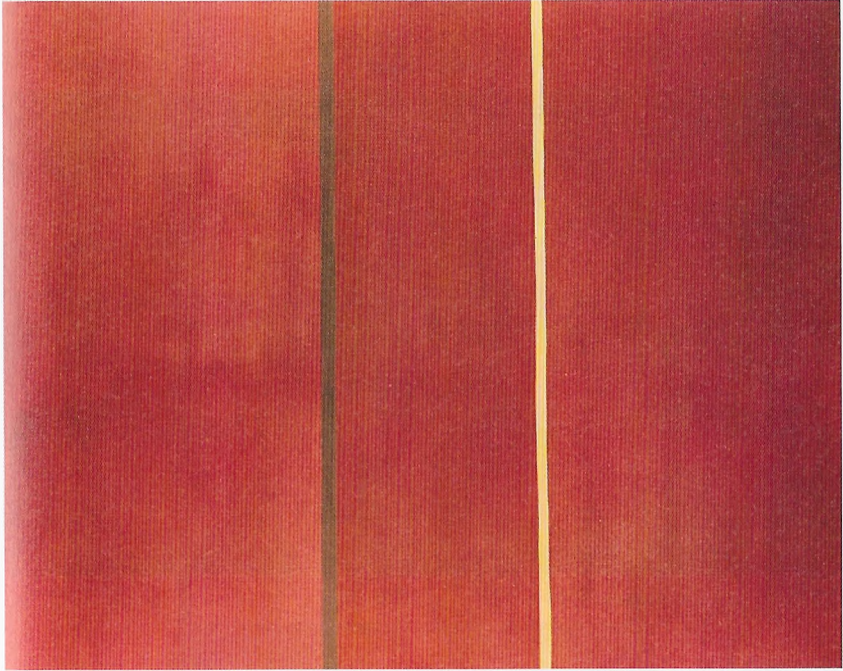

Sınırlılığın verdiği sertliğin, basitliğin verdiği açıklığın egemen olduğu bu yapıtta, düz kırmızı bir alan kahverengi ve krem rengi iki ince dikey şeritle bölünmüş. Asimetrik düz renk blokları arasında salt bir gerilim yaratma uğruna geleneksel resim teknikleri göz ardı edilmiş. Şeritlerin düzeni, izleyicinin salt rengin kapladığı boşluk üzerine yoğunlaşmasını sağlıyor; resim yüzeyini neredeyse açıyorlar. Giderek "fermuar" olarak tanımlanan bu şeritler Newman üslubunun sembolleri

olmuş, onun Amerikan Soyut Dışavurumcu sanatçılarındaki en minimalist olarak tanınmasına yol açmıştır. Güzellikten çok bir tür mistik soyutlamaya yönelen Newman resimlerine yalnızca bakmakla yetinmemizi, renkleri ve büyük boyutlarıyla vurgulanan tinselliği ve mistisizmi duyumsamamızı istedi. Sanatçı, 1960'lı yılların daha genç sanatçıları üzerinde büyük etki yapmıştır.

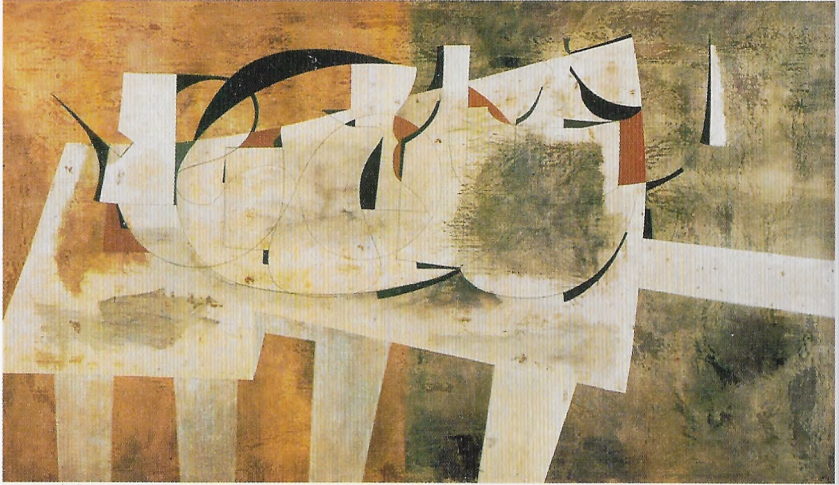
■ Flavin, Judd, Reinhardt, Rothko, Ryman, Serra

Bir dizi lirik arabesk çizgiden oluşan bu yapıt Newman'ın 1950'lerdeki çalışmalarının tipik bir örneğidir. Soyut biçimlerin, yakından bakılınca şişe, bardak, tabak ve kavanoz gibi gündelik nesneler olduğu anlaşıyor. Yalnızca düz, renkli dış çizgileri algılanan biçimler, yarı gri yarı kahverengi zeminde yer alan beyaz bir masa üzerinde parçalanmış birer geometrik forma indirgenmiş. Nicholson, biçimlerin parçaları ayrıldığı ve bunların farklı açılardan aynı anda

görüntülendiği Kübizm'le ve Piet Mondrian'ın salt strüktürel kompozisyonlarıyla ilgilenmiştir. Bu resimde her iki etkinin bileşimi görülüyor. Nicholson bir yandan doğa resimleri ve ölüdoğalar yaparken, öte yandan soyut resmin öncülerinden biri olarak Avrupa *avant-garde*'ında çok önemli rol oynamış, 60 yılı aşan sanat yaşamında pek çok kabartma, resim, çizim ve baskı gerçekleştirmiştir.

● Braque, Hepworth, Mondrian, Morandi, De Stael

Yerçekimine karşı koyar gibi havada asılı duran bir tunc taş kütlesi, doğa güçlerinin canlılığını ve elle dokunulabilir varlığını gösteriyor. Sanki içsel niteliklerinin, oyulmuş ya da kalıba dökülmüş halinden daha önemli olduğunu yansıtmak için işlenmemişliği çekincesizce sergilenmiş. Noguchi'nin etkilendiği Budist felsefe doğal nesnelere böyle anlamlar yüklüyordu. Noguchi, heykelin "uzayın algılanışı, varlığımızın sürekliliği" olduğuna inanıyordu. 1927-28 arasında kısa

bir süre birlikte çalıştığı Constantin Brancusi'nin yapıtlarından çok etkilenmiştir. Ancak kendi heykelleri malzemenin özü oluşturduğu yeni bir ilkel dinamizmle doludur. Noguchi heykelin yanı sıra tiyatro ve kostüm tasarımları, bahçe düzenlemeleri hatta çocuklar için oyun alanları da gerçekleştirmiştir.

• Bourgeois, Brancusi, Calder, Kapoor, Moore, Smith

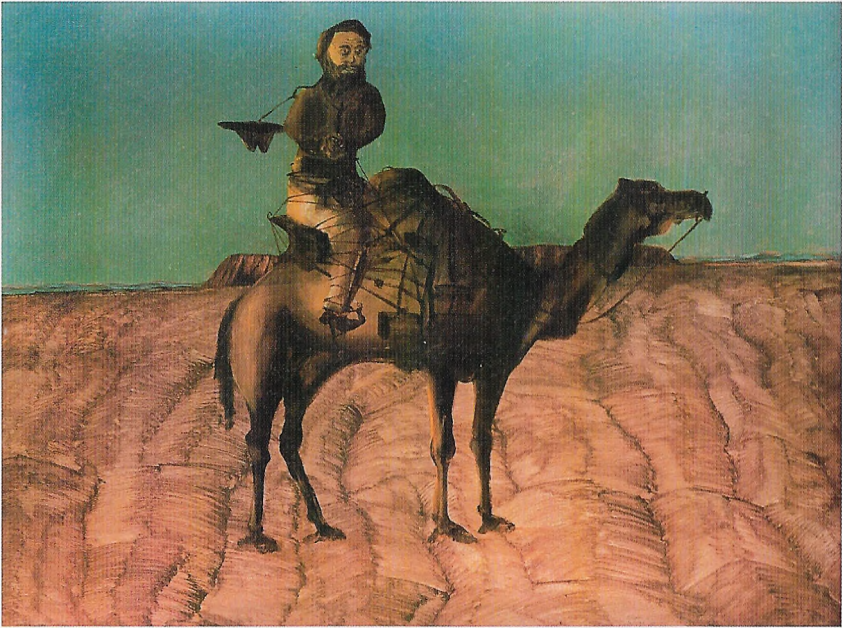

Ellerini sıkıca birleştirmiş, gergin ifadedi, sakallı bir adam, devenin sırtına iple bağlanmış. Amansız sıcak ve kavurucu çöl bulutsuz, basık mavi gökyüzüyle ve çatlamış toprak kıvrımlarıyla canlandırılmış. Ağustos 1860'ta 18 erkekten oluşan bir grup Avustralya'yı baştan başa katedecekleri bir yolculuk için Melbourne'dan yola çıktı. İlk kez gerçekleştirilen bu yolculuk amacına ulaşırsa da çok kötü planlanmıştı ve bir faciayla sonuçlandı. Kâşiflerden, dayanılmaz başağrıları çeken

ve dizanteriye yakalanan Charles Gray iple devesine bağlanmak zorunda kaldı. 17 Nisan 1861'de gün doğarken öldü. Nolan 1949'da, kâşiflerin yaşamı ve doğanın gücü karşısında ödedikleri bedeli betimlemek üzere doğduğu şehir Melbourne'dan Avustralya'nın içlerine doğru bir yolculuğa çıktı. Ünlü eşkiya Ned Kelly'nin de bir dizi resmini yapan sanatçı, Modern Avustralya resminin öncüsü olarak tanınır.

• Boyd, Cole, Kitaj, Marini

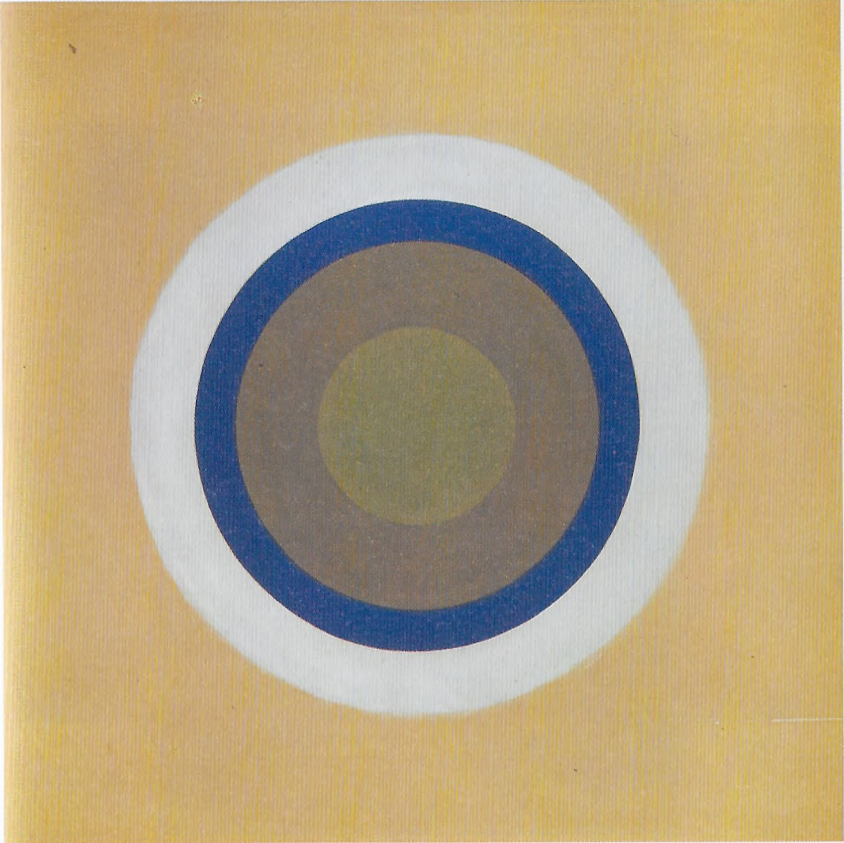
Sidney Nolan. d Melbourne, 1917. ö Londra, 1992.

Gray Hasta. 1949. Tahta üzerine mine ve yağlıboya. e120 x y92 cm. West Green Lordu McAlpine Koleksiyonu

Boş tuvalle çevrelenen eşmerkezli renk çemberleri bir hedef tahtası izlenimi veriyor. Bu devinin yanılsaması astarsız tuvalin emdiği boyanın düzensiz dağılımından doğan lekelerle yaratılmış. İnceltilmiş akrilik boya kullanarak renk etkisini artıran Noland en fazla görsel yoğunluğu elde edebilmek için büyük bir alanı boş bırakmış. Noland, boş tuvalin olanaklarını bu biçimde araştıran ilk sanatçılardandır. Lekeleme tekniği resme görsel bir belirsizlik katmakta, boyanın kendisi tuval

dokusunun bir parçası haline gelmektedir. Düz tuval yüzeyini kullanan ve imgeyi tam merkeze yerleştirerek böylece kendisi dışında hiçbir fiziksel ya da duygusal izlenim yaratmayan bu resim, Ard-Ressamca Soyutlama (*Post-Painterly Abstraction*) akımının bir örneğidir. Noland genellikle aynı motifleri yinelediği resim dizileri üretmiştir. Bu motifler arasında hedef, şerit ve eşkenar dörtgenler vardır.

■ Albers, Frankenthaler, Louis, Ryman, Stella

Sulandırılmış renk lekeleri kâğıdın üzerinde yüzer gibi. Kompozisyonun en önemli öğeleri, gelinciklerin biçimi ve canlı kırmızı renkleri. Mobilya ustası olarak eğitim alan Nolde daha sonra resme yönelmiştir. Yapıtlarının çoğu Alman Dışavurumcu sanatçılarına özgü şiddetli duyguları yansıtır. Nolde bu akımın belki de en güçlü ismiydi. Amacı, "yüreğin en derininde yatanı yakalamak" ve "doğayı kişinin zihni ve ruhuyla birleştirerek değiştirmek"ti. Nolde'nin en çok kullandığı

konular, kendi inançlarının anlatımı olan Kitabî Mukaddes öyküleri ve manzaralardır. Başlangıçta Naziler'in milliyetçiliğine kapılmışsa da toplum için bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Hitler tarafından suçlanmış, ne tür olursa olsun sanat yapması yasaklanmıştır. Ancak yine de üretmeyi sürdüren sanatçı, yaşamının sonuna dek Almanya'da yaşamış ve çalışmıştır.

Ensor, Modersohn-Becker, Pechstein, Vlaminck

Bir New York gecesinin yarı karanlık sokak ışıklarının üstünde ışıklı, süslü tepeliğiyle yükselen gökdelen çevredeki binalara yukarıdan bakıyor. Yapı, ince uzun gövdesine serpilmiş pencerelerinin parlak ışıkları ile karanlık gözyüzünde ışıldayan bir mücevhere benziyor. Arkasından, sisli kış semasını ve sağdaki duman bulutunu aydınlatan garip bir ışık hüzmesi yükseliyor. Solda, parlak kırmızı neondan oluşan yatay şerit bunu dengeliyor. O'Keeffe'in yapıtları makine keskinliğinde

betimlendikleri için, bazen Presizyonist olarak tanımlanır. Sanatçı, yalınlaştırılmış kent mimarisi yorumlarının yanı sıra dağ, kemik ve dev boyutlu çiçek resimlerinin de ünlüdür. Neredeyse naifliğe varan açık ve basit biçimleri ile alışılmışın dışındaki konu seçimi, onu yeni bir Amerikan modernizminin öncüsü yapmıştır.

☛ Davis, Estes, Hopper, Sheeler

Bir 20. yüzyıl ikonunun bu abartılı büyüklükteki saçma ve *kitsch* uyarlaması bir tür kuşku uyandırıyor. Sanatçının Amerikan kültürünün en güçlü simgelerinden birini hem yansıtmaya hem yabancılaştırma isteği, yapının gücünü ve çarpıcılığını artırıyor. Alışılmamış konusunun yanı sıra, yumuşak biçimi de geleneksel heykel anlayışının sertlik ve hacimsellik anlayışını ortadan kaldırıyor. Oldenburg, ticari malzeme ve ürünleri kullanarak sanat yapan bir Amerikan Pop sanatçısıdır.

Yapıtlarında çağdaş yaşamı tüm karmaşıklığı ve değişimiyle yansıtmayı amaçlamıştır. Buradaki yapıtında açıkça, 1960'larda inanılmaz bir hızla gelişen Amerikan "fast food" imparatorluğundan yola çıkmıştır. Oldenburg 1964'te New York'ta Green Sokağı'nda bir dükkân açarak gıda ve diğer ticari malların boyanmış alçı modellerini satmaya başlamıştır.

• Dine, Duchamp, Hamilton, Lichtenstein, Segal, Warhol

Hem merkezde yer alan Aziz Matta figürü (Floransalı bankerlerin koruyucusu) hem resimde kullanılan altın varak, yapıtı Or San Michele Kilisesi'ne koyulmak üzere ısmarlayan Bankerler Loncası'na gönderme yapıyor. Arka planından dolayı "altın zeminli" adı verilen bu tür resimler 14. yüzyıl Floransa'sının tipik üslubunu yansıtır. Figürler idealize edilmiş, renkli ve süslü olmalarına karşın, Orcagna'nın öncüsü Giotto'nın ya da daha geç döneme ait yapıtların gerçekçiliğinden ve derinliğinden

yoksundur. O dönemde adet olduğu gibi, bu resim de aynı atölyede çalışan usta ve yardımcılarının işbirliği ile tamamlanmıştı. Orcagna adı yerel argoda haşmelek (arcangelo) anlamına geliyordu. Sanatçının asıl adı Andrea di Cione'ydi. Bu resmi bitiremeden öldüğü için, resmi küçük kardeşi Jacopo, onun üslubunu sürdürerek tamamlamıştır.

■ Duccio, Giotto, Masolino, Lorenzo Monaco

Orcagna (Andrea di Cione), d. Floransa, yak1320. Ö Floransa, 1368.

Yaşamından Sahnelerle Çevrelenmiş Aziz Matta, yak1367. Pano üzerine tempera. e265 x y291 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Organ Bryan

Gündelik giysileri içindeki Galler prensi yeşil bir çitin önünde rahat bir pozda oturuyor. Prens yüzü, çizimleri, gömleğinin yakası ve İngiliz bayrağı dışında her şey mavi ve yeşile boyanmış. Kraliyet ailesinin portrelerinde kullanılan geleneksel yaklaşımı kökten değiştiren Organ modelini, şanına yakışır bir görkem ve törensellik yerine arkadaşlarıyla oynadığı polo oyununu biraz önce bitirmiş, akıllı, bilinçli ve duygusal biri olarak betimlemiş. 1970'lerde Organ'dan Kraliyet

Galler Prensi Charles

ailesinin dört üyesinin resmini yapması istendi. Bugün bunlardan üçü Londra'daki Ulusal Portreler Galerisi'nde sergilenmektedir. Üstün bir desen anlayışına sahip ve modellerinin kişiliğini yansıtmada usta bir sanatçı olan Organ, bir Fransız cumhurbaşkanının (François Mitterand) portresini yapması istenen ilk Fransız olmayan ressamdır.

• Hockney, Kauffmann, Richter, Sutherland

Bryan Organ. d Leicester, 1935.

Galler Prensi Charles. 1980. Tuval üzerine akrilik. e178 x y177 cm. National Portrait Gallery, Londra

Bu çarpıcı görüntü Orozco'nun, Hz. İsa'yı hacını parçalayan bir militan devrimci olarak betimlediği büyük freskinden alınmış bir sahnedir. Arka planda çağdaş uygarlığın artıklarından oluşmuş, kocaman bir çöp yığını yükseliyor. Sanatçı bu resmi yaparken eski Meksika duvar resimleri ve tas işçiliği üstüne yaptığı araştırmalara dayanan bir teknik geliştirmiştir. Resimde, her şeye gücü yeten, yaratıcı ve yok edici İsa figürünün modern toplum, din ve politikanın egemen biçimlerini toptan yerle bir etme çağrısı duyuluyor

gibi. Yapıtın Dışavurumcu niteliği 1910 Meksika Devrimi'nden sonra Orozco'nun tutkuyla bağlandığı görkemli ayaklanma ve değişim temasında kendini gösteriyor. Orozco politika ile yakından ilgili bir sanatçıydı. Meksika halkının tarihini ve günlük yaşamından alınmış sahneleri betimlediği büyük boyutlu duvar resimleriyle köylülerin ve işçilerin mücadelesine destek olmuştur. Bütün sanat yaşamı boyunca fresk tekniği ile duvar resimleri yapmayı yeğlemiştir.

• Botero, Grünewald, Rivera, Rouault, Siqueros, Tamayo

Jose Clemente Orozco. d Jalisco, 1883. ö México 1949.

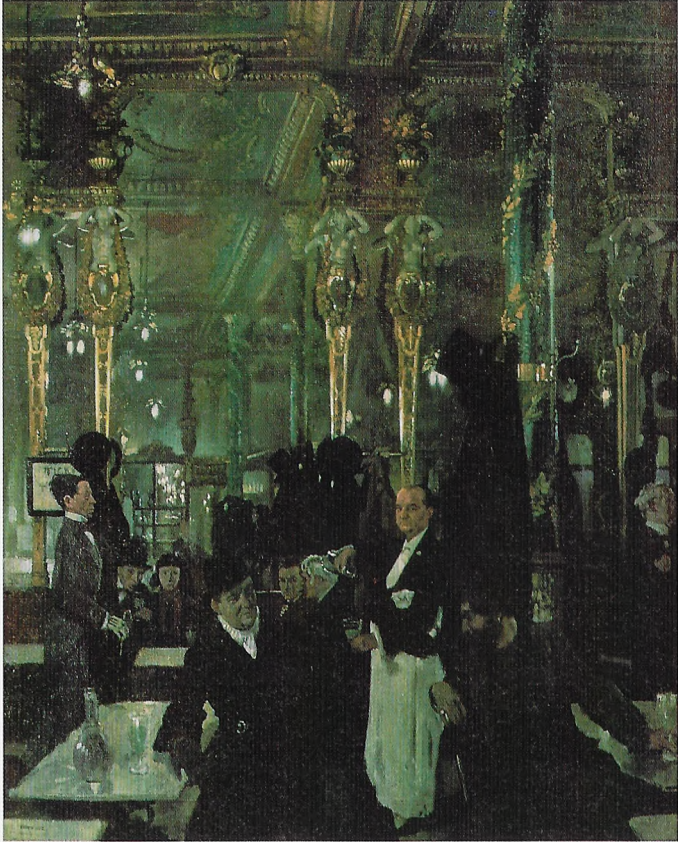
Ruhun Modern Göçü. 1933. Fresk. Dartmouth College, Hanover, NH

Hali vakti yerinde Edward dönemi insanların moda bir buluşma yeri olan Cafe'de, panitli bir tavan altında ünlü sanatçılar birarada. Orpen ve arkadaşları Augustus John, William Nicholson, James Pryde ve Alfred Rich'i gösteren bu grup portresinde kullanılan sert pozlar ve giyim tarzı, canlandırılan sanatçıların biçimsel bohemliklerini yansıtıyor. Ressam, pozlardaki sertliği yumuşatmak için iki figürü masadan masaya laf atarken betimlemiş. Dönemin aranan bir sosyete ressamı olan Orpen başarsını, kendinden emin

üstubuna ve Edward döneminin üst sınıfının her şeye tepeden bakan özelliğini yakalayan açık ve köşeli tekniğine borçludur. "Sohbet sahne"lerinde ustalaşmıştır: bunlar, gündelik bir uğraş içindeki modellerin toplu olarak betimlendiği bir tür grup portreleridir. Orpen'in bu tür resimlerinin en ünlülerinden biri olan *Manet'ye Saygı*'da Édouard Manet'nin *Eva Gonzales'in Portresi* adlı yapıtının önünde Walter Sickert ile bir grup sanatçı görülür.

■ Bazille, Manet, Renoir, Sargent, Sickert

William Orpen. d Stillorgen, 1878. ö Londra, 1931.

Café Royal, Londra. 1912. Tuval üzerine yağlıboya. e114 x y138 cm. Musée d'Orsay, Paris

Dağınık bir iç mekânda anne ve çocuğu pencerenin önünde otururken arka planda üç kaba saba adam güdültüyle eğleniyorlar. Ailenin yoksulluğu pis döşeme üzerine saçılmış yumurta ve midye kabuklarıyla vurgulanmış. Resimdeki yün eğirme ve sarma aletleri gibi nesneler aylak zenginlerin eğlence araçları değil, ağır koşullarda çalışan yoksulların iş aletleridir. Resmin genel tarzı ahlakçılıktan çok süslemeci olarak tanımlanabilirse de bebeğin annesinin uzattığı yemeği

almaması ahlaksal bir mesajı düşündürüyor (Ona uzatılanı reddeden yoksul olur). Üretken bir ressam olan Ostade gündelik yaşam resimleriyle (tür resmi) ünlendi. Bunların çoğunda, içinde köylülerin yer aldığı iç mekânları canlandırdı. Sonraki yapıtlarında paletindeki renkleri artırmış, daha iyi davranışlar içinde, evleri daha temiz köylüler betimlemiştir. Öğrencilerinden Jan Steen de aynı konuda resimler yapmıştır.

■ P. Bruegel, De Hooch, Rembrandt, Steen, Vermeer

Overbeck Johann Friedrich Müneccim Kralların Tapınması

Basit geometrik biçimlere dayalı figürler, sılı bir ufka doğru uzanan manzara, Meryem'in giysisindeki mavinin ve altın yıldızın egemen olduğu renkler ve tapınma konusu, bunların tümü bir 19. yüzyıl Alman resminden çok bir 15. yüzyıl İtalyan altar panosuna uygun özelliklerdir. Overbeck, İtalyan Rönesans ressamlarına hayrandı, bu nedenle onların üslubunu yeniden yaratmaya çalışmıştır. Hatta Rönesans dönemi altar resimlerinde olduğu gibi, bu yapıt da ahşap bir levha üzerine çalışılmıştır. Sanatçı, 1810'dan sonra

Almanya'yı terk ederek Roma'ya yerleşmiş; böylece çok sevdiği ustaları daha yakından inceleme olanağına kavuşmuştur. Roma'da Katolik mezhebine geçen Overbeck, Nazarenler diye bilinen sanat grubunun kurucuları arasında yer aldı. Nazarenler, erken ortaçağdaki dinsel kardeşlik ruhunu yeniden canlandırmayı amaçlıyorlardı. Atölyelerini terk edilmiş bir manastırda kurdular. Yapıtları, İngiltere'de Ön-Raffaellocular üzerinde etkili olmuştur.

• Fra Angelico, Brown, Gentile da Fabriano, Gozzoli

Johann Friedrich Overbeck. d Lübeck, 1789. ö Roma, 1869.

Müneccim Kralların Tapınması. 1813. Pano üzerine yağlıboya e66 x y49.7 cm. Kunsthalle, Hamburg

Palma Vecchio

Kutsal Aile, Mecdelli Meryem ve Çocuk Yahya ile

Bu resimdeki renk ve ışık oyunları, konusu kadar önemlidir. Örneğin, Meryem'in elbisesindeki renk tonları, eteği dizlerine doğru dökülürken koyu kırmızdan açığa doğru değişiyor. Bu gerçekçi betimlemeye karşın Meryem'in yüzü melekse bir görüntüyle idealize edilmiş. Bu özellikler, Giorgione'nin yarattığı gelenekten bu yana Venedik resminde çok derine kök salmıştır. Palma Vecchio da, Giorgione gibi, dinsel bir konuyu hüzümlenmiş, pastoral bir doğa sahnesine yerleştirmesiyle

tanınır. Tombul, tatlı yüzlü sanşın kadınlar üslubunun simgesi haline gelmiştir. Yetenekli bir portre ressamı olan Palma Vecchio pek çok dinsel kurundan da sipariş almıştır. Bu yapıtları arasında azizlerle çevrelenmiş Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın (*Sacra Conversazione*: Kutsal Konuşma adı verilen sahne) betimlendiği pek çok büyük boy altar resmi yer alır. En ünlüsü Venedik, Santa Maria Formosa Kilisesi'ndeki Santa Barbara altarıdır.
✦ Giorgione, Michelangelo, Sebastiano del Piombo, Tiziano

Pannini

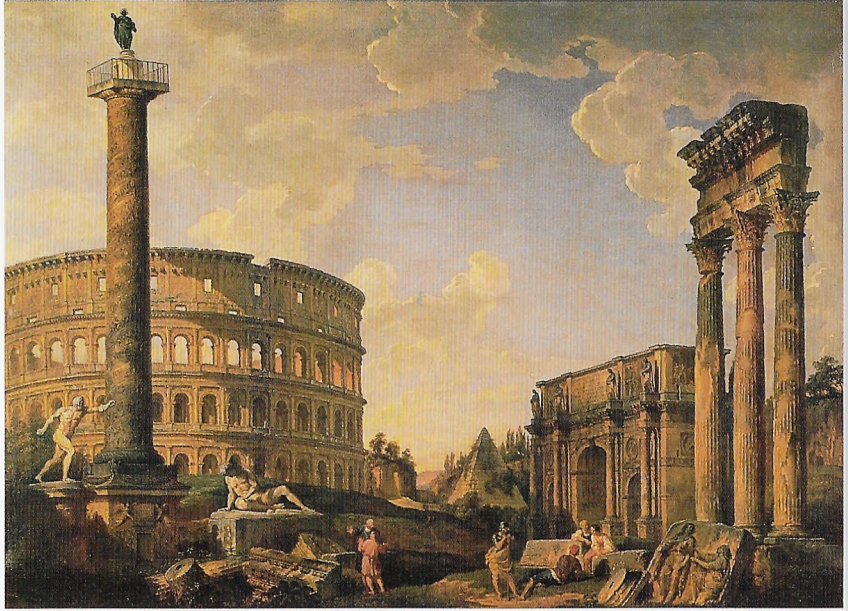
Giovanni Paolo

Roma Kapriçosu

Pannini, Antik Roma anıtlarından bir grubu tek bir görüntü içinde toplayarak kentin muhteşem tarihine duyduğu hayranlığı yansıtmış. Soldaki yuvarlak bina Colosseum, onun önünde ise Traianus Sütunu ve kaidesi üzerinde betimlenmiş Ölen Galyalı heykeli görünüyor. Sağda, arkada Constantinus Takı, onun önünde ise üç Korent sütunu duruyor. Piacenza'da doğan Pannini daha sonra Roma'ya yerleşti. Kentin etkileyici harabelerinden esinlenerek tarihsel sahneler,

çağdaş yaşamdan görüntüler ve bu resimde görüldüğü gibi yanlış bağlamda olsa da, gerçek yapıtları düşsel bir biçimde biraraya getiren resimler yaptı. Bu tür resimlerde ustalaşan ilk sanatçıdır. Olağanüstü bir üretkenlikle yaptığı tabloları, başlangıçta üslubu kendisinininkine çok benzeyen Canaletto'nun Venedik manzaraları gibi, görenler tarafından çok beğeniliyordu.

■ Canaletto, Guardi, Poussin, Siberechts

Giovanni Paolo Pannini. d Piacenza, yak1692. 6 Roma, 1765.

Roma Kapriçisi. 1734. Tuval üzerine yağlıboya. e134.6 x y97.2 cm. Maidstone Museum and Art Gallery, Maidstone

Meryem'in, Çocuk İsa'nın ve refakatçi meleklerin uzatılmış görüntüleri ressam tarafından bilinçli olarak abartılmış; tablonun adı da bu özelliğinden geliyor. Parmigianino, Raffaello ve Perugino gibi 15. yüzyıl sonu ressamlarının yapıtlarındaki durağan uyumu almış, kompozisyona yeni bir coşku ve hareket katmıştır. Rönesans'ın dengeli oranlarını bilinçli bir üslupçulukla yeniden yorumlayan bu yaklaşım genellikle Maniyerizm olarak anılır. Parmigianino'nun zarif ve içtenlik taşıyan

resimleri erken Maniyerizm'in örneklerindendir. Sanatçı genelde kalabalık sahneler yerine az sayıda figür kullandığı yapıtlar üretmiş, figürlerinde zerafeti ve rehaveti vurgulamıştır. Adından da anlaşıldığı gibi Parmalı olan ressam sanat yaşamının çoğunu bu kentte geçirmiştir. Ancak bu tabloyu Roma'da Raffaello'nun yapıtlarını tanıdıktan sonra yapmıştır.

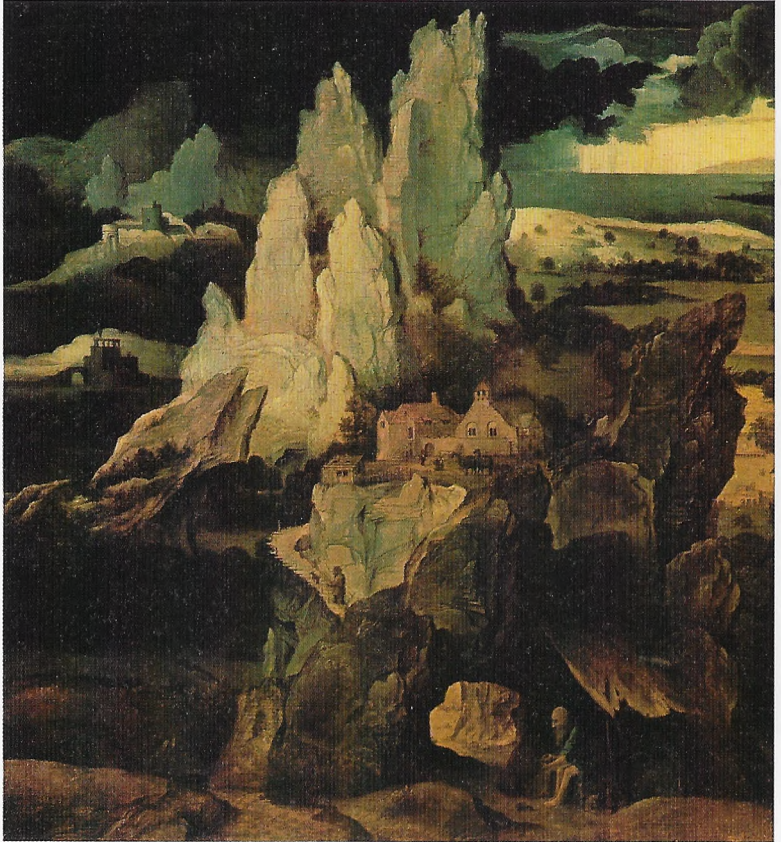
Correggio, El Greco, Pontormo, Raffaello, Signorelli

Patenier'in üretken düş gücü ile yarattığı doğa manzarasının en belirgin yanı garip jeolojik kütlelerdir. Görkemle uzayıp giden manzarada birkaç ufak insan figürü ve yapı görünüyor. Sahnenin dikkatle gözlemlenip duyarlıkla işlenen ayrıntılı topografyası küçücük betimlenmiş münzevi aziz figürü için inandırıcı bir dekor oluşturuyor. Patenier ışık, atmosfer ve doğa unsurlarını biraraya getirerek bilinen ilk gerçek manzara resimlerinden birini yaratmıştır. Resmin düzgün yüzeyi

ve teknik kusursuzluğu Patenier üslubunun tipik özellikleridir. Ressamın düşsel naif manzaralarının Flaman resmi üzerinde büyük etkisi olmuş; fantezi ile doğalcı ayrıntıların olağandışı birlikteliği Jan Bruegel'in resimlerine de öncülük etmiştir.

Altidorfer, Antonello, J Bruegel, Van Eyck, Leonardo, Reni

Joachim Patenier. d Yeri bilinmiyor, yak1485. Ö Antwerp, 1524.

Kayalık Manzarada Aziz Hieronymus. yak1500. Pano üzerine yağlıboya. e34 x y36 cm. National Gallery, Londra

Bu kent manzarasındaki bütün öğeler abartılmış. Perspektif bozulmuş, binalar ve figürler temel biçimlere indirgenmiş. Canlı pembeler, maviler, yeşiller ve sarılar sahnenin duygusallığını artırıyor. Boyalar tuvale değişik kalmıklarda sürülmüş. Bazı yerlerde boya o denli ince ki tuvalin beyazını görmek mümkün. Sanatçı, doğal dünyanın gerçeklerini bilinçli olarak yadsıyıp daha dışavurumcu bir sanat arayışına yönelmiş. Pechstein, aynı yönelimleri taşıyan bir grup Dışavurumcu

sanatçıyla birlikte *Die Brücke* (Köprü) akımı içinde yer aldı ve grubun üne kavuşan ilk sanatçısı oldu. Bunun nedeni belki de resimlerinin, Ernst Ludwig Kirchner gibi üyelerinkilerden daha yüzeysel ve süslemeci olmasından kaynaklanmaktadır. Sanatçının canlı renklerinde Henri Matisse'in ve öteki Fovist ressamların büyük etkisi görülür.

Heckel, Kirchner, Matisse, Nolde, Schmidt-Rottluff

Perugino

Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle

Ailelerin kendi adlarına yaptırdığı şapelleri genellikle o ailenin koruyucu azizleriyle çevrelenmiş Meryem ve Çocuk İsa betimli altar resimleri süsler. Burada her biri, yaşamlarının simgeleriyle betimlenmiş Başmelek Mikail, İskenderiyeli Katerina, Apollonia ve İncilci Yahya görülüyor. Örneğin Apollonia, Hristiyan inancını yadsıması için yapılan işkencede bütün dişlerini söken kerpeteri tutuyor. Zarif bir şekilde uzatılmış ve aşırı duygusallaştırılmış figürler, halsiz pozları, yana eğik

başlarıyla Perugino'nun üslubunun en belirgin örnekleridir. Sanatçı, döneminin geleneğine uyarak genellikle, burada görüldüğü gibi, Meryem ve Çocuk İsa'yı üstte, dört azizi alta yerleştirdiği basit kompozisyonlar yapmıştır. İtalya'da pek çok yerde, özellikle Umbria'da çalışmıştır. Ancak belki de asıl ünü, ilk dönem yapıtlarını büyük ölçüde etkilediği Raffaello'nun hocası olmasından gelmektedir.

■ Andrea del Sarto, Della Quercia, Raffaello, Signorelli

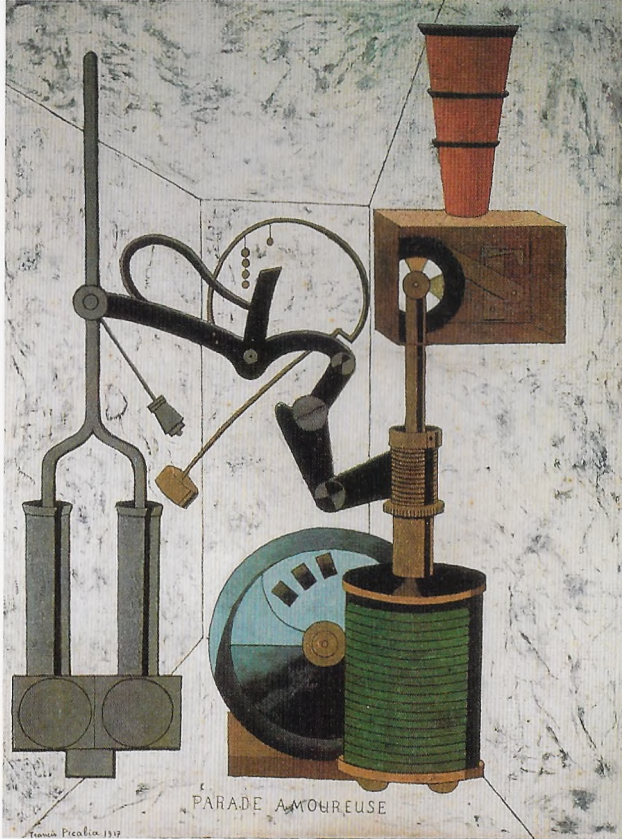
Perugino (Pietro Vannucci). d. Città della Pieve, 1445/50. 6 Fontignano, 1523.

Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle, yakı1497. Pano üzerine yağlıboya. e213 x y276 cm. Pinacoteca Nazionale, Bologna

Bu makinede en ufak erotik bir nitelik yok, ama resmin adı bizim düş gücümüzü çalıştırmaya başlıyor. Uzun parçalardan oluşan aygıt aniden, çok komik ama rahatsız edici cinsel anlamlarla donanıyor. Bu düşsel ve karmaşık düzenek öncelikle insanın etkinlikleri ve deneyimleri üstüne bir yorum getiriyor. Cinsel ilişkinin gürültülü çırpınmalarıyla alay ediyor olabilir. Resmin alaycı çok anlamlılığında, Picabia'nın yaratıcı ve sıradışı inceleme gücünün cansız, hiç erotik olmayan bir

nesneyi nasıl cinsel yan anlamlarla yüklediği görülüyor. Bu akıldışı, saçma espri anlayışı tabloyu Dada akımıyla ilişkilendirmektedir. Picabia bu sanat karşıtı, akıl karşıtı akımın önde gelenlerindendi. Marcel Duchamp ile birlikte ABD'de Dadacı bir grubun kurulmasına önayak olan sanatçı sonraları Gerçeküstçülük'e dönerek 1920'lerde ve 30'larda çok etkileyici kolajlar yapmıştır.

■ Davis, Duchamp, Grosz, Hausmann, Léger

Picasso Pablo

Ağlayan Kadın

Bu üzgün kadının yakıcı acısı, büyük bir yoğunluk içinde, sert renkler ve şiddetli fırça vuruşlarıyla tuvale aktarılmış. İzleyicinin dikkati hemen ağız ve dişlerin çevresindeki soğuk mavi ve beyazlara odaklanıyor. Acı ile parçalanmış gibi, gözlerin ve alnın yeri değiştirilmiş. Bu figür, Picasso'nun aynı yıl yaptığı ve İspanyol İç Savaşı'nda toplu olarak öldürülen kadın ve çocukları gösteren anıtsal resmi *Guernica*'yı çağırıyor. Picasso'nun "Ağlayan Kadınlar" dizisinin en çarpıcı

örneklerinden biri olan buradaki resimde kadın yüzünün bu şekilde çarpıtılıp kırılması sanatçının Kübist yaklaşımının ifadesidir. Georges Braque ile birlikte Kübizm'in kurucusu olan Picasso uzun ve herkesce izlenen yaşamı boyunca çok sayıda yapıt üretmiştir. İspanya'da doğan ve 1901'den sonra Paris'e yerleşen ressam, 20. yüzyılın en büyük sanatçısı olarak kabul edilmektedir.

• Boccioni, Braque, Gris, Jawlensky, Kupka, Léger

Pablo Picasso. d Malaga, 1881. ö Mougins, 1973.

Ağlayan Kadın. 1937. Tuval üzerine yağlıboya. e50 x y60.8 cm. Tate Gallery, Londra

Vaftizci Yahya Ürdün Nehri'nde Hz. İsa'yı vaftiz ediyor. Ortada bir adam gömleğini çıkararak kutsanmayı bekliyor. Üç melek, çok renkli parlak kanatları, elbiseleri ve çiçekten taçlarıyla bu sakin sahneyi izlerken, kutsal ruh kumruya dönüşmüş olarak gökten iniyor. Kompozisyondaki dinginlik, ayakta duran figürlerin ve ağacın gövdesinin dikey çizgileri, arkaya doğru uzayıp giden nehrin yumuşak kıvrımlarıyla sağlanmış. Piero'nun, Erken Rönesans sanatçıların

önemle üzerinde durdukları çizgisel perspektife ilgisi, arka planda uzaklaştıkça küçülen figürlerde ve ağaçlarda da ifadesini buluyor. Yaşamının sonuna doğru resmi bırakarak perspektif ve geometri üzerine bilimsel yazılar yazmaya başlayan Piero 15. yüzyılın en sevilen sanatçılarından biri olarak kalmıştır.

☛ Fra Angelico, Filippo Lippi, Masaccio, Uccello

Piero di Cosimo

Perseus Andromeda'yı Kurtarıyor

Kayalara zincirlenmiş Andromeda'ya saldıran canavarın ürkünçlüğü dalgaların fantastik kıvrımlarında yansıyor. Sağ tarafta, gerçek aşkını kurtarmak isteyen Perseus uçarak gelirken, sonra da canavarın sırtına binmiş, onu öldürmeye hazırlanırken betimlenmiş. Rönesans döneminde yeniden moda olan Antik Çağ metinlerini okumuş oldukları anlaşılsın diye pek çok resim alıcısı Klasik mitoloji konulu resimlere merak sarmıştı. Bu resim Strozzi ailesinin Floransa'daki sarayında asılı bir

grup yapıttan biridir. Piero di Cosimo konularını çoğu kez acayip bir üslupla işlemiş; bu, onun garip davranışlarına ilişkin dedikodulara yol açmıştır. Uzun yıllar insan içine karışmadan yalnız yaşadığı, yalnızca haşlanmış yumurtayla beslendiği söylentisi yayılmıştı. Sanatçı, festivaller, geçit törenleri ve maskeli baloların düzenlenmesinde de çalışmıştır.

■ Botticelli, Perugino, Pollaiuolo, Raffaello, Signorelli

Piero di Cosimo, d. Floransa, 1461/2. ö Floransa, 1521.

Perseus Andromeda'yı Kurtarıyor, yak1515. Pano üzerine yağlıboya. e152 x y66 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Roma'nın en görkemli saraylarından birinin tavanına yapılan bu iddialı fresk, güçlü ve soylu Barberini ailesine övgü niteliğindedir. Aynı zamanda İlahi Takdir'i anlatan bir alegoridir. Kompozisyonun çarpıcı görkemi, aşağıdan bakıldığında gökyüzüne açılıyor izlenimini veren yanılsamalı bir mimari yapıya dayanıyor. Bu tür perspektife İtalyanca *sotto in su* (aşağıdan yukarıya) denir ve Barok tavan bezemelerinin tipik özelliğidir. İzleyicinin dikkati desenin kıvrımlarının akışkanlığı ile

kompozisyonun odak noktasına çekilerek, meleklerin taşıdığı papalık tacına ve San Pietro'nun anahtarlarına ulaşıyor. Bu nesneler, Barberini ailesinin bir üyesi olan VII. Urbanus'un papalığını simgelemektedir. Kütesellik ve yerçekimi duygusunun aydınlık renkler ve parlak ışık içinde eridiği bu fresk Barok sanatın başyapıtlarındandır.

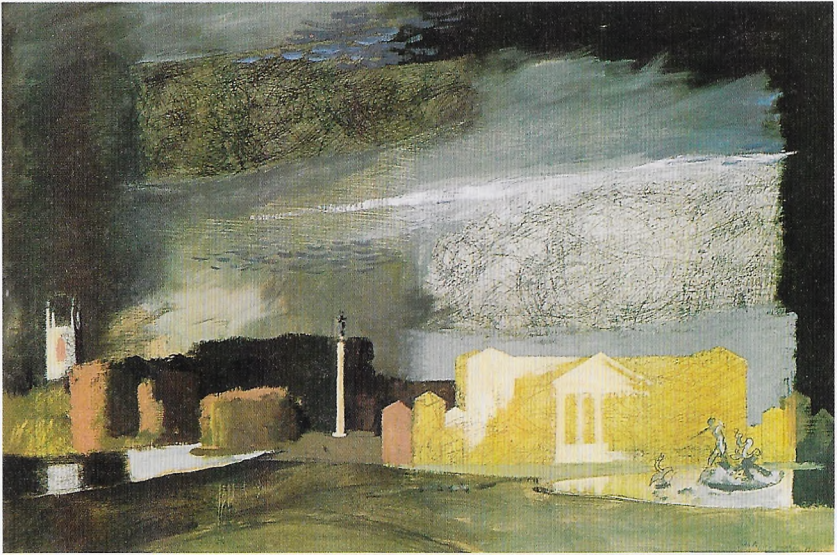
● Bernini, Domenichino, Giordano, Guercino

Gerilimli, fırtınalı bir gokyüzünün altında, parlak sarı, beyaz ve pembelerle ön plana çıkarılan kütesel mimari biçimler görülüyor. Öndeki su birikintisi eskiz gibi çizilmiş binaları ve çeşmeyi yansıtıyor. Koyu renkler, İngiliz Romantik manzara resmi geleneğinin aşırı duygusallığında görülen hüznü duygusunu uyandırıyor. Kompozisyon neredeyse soyut denecek bir biçime indirgenmiş. Piper 1930'larda soyut sanatı denedikten sonra, betimlemeci olmayan resmin sınırlılığı karşısında

düşünceliğine uğramış ve bu resmi yaptığı dönemde daha doğalcı bir yönetime geri dönmüştür. Aşırı bireysel üslubu, Romantizm ile topografik kesinliğin bir bileşimi olarak tanımlanabilir. II. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda savaş ressamı olan sanatçı, Bath ile Coventry şehirlerinin bombalanmasını betimleyen bir dizi suluboya yapmıştır. Piper, kitap resmi, vitray, tekstil ve tiyatro tasarımı gibi pek çok alanda ürün vermiştir.

• Bonington, Cozens, Nash, Turner, Silberechts

Geniş alnını ortaya çıkarmak için arkaya toplanmış saçları ve incelikle işlenmiş elbisesiyle bu zarif kadın, o günün modasının en iyi temsilcisi olarak resmedilmiş. Giysisinin kolundaki işlemeler Ferraralı soylu Este ailesine mensup olduğu anlaşıyor. Omuzuna takılmış ardıc dalı (İtalyanca *ginepro*) ise ön adını açıklıyor. Modelin profilden betimlenmiş olması ressamın madalyon portreleri alanındaki ustahgını yansıtıyor. Pisanello'nun madalyonlarındaki profiller de buradaki

portre kadar keskin verilmiştir. Çiçekler ve kelebekler gibi doğal ayrıntılar, sanatçının Gentile da Fabriano'dan sonra, İtalya'da öncülüğünü yaptığı Uluslararası Gotik üslubun özelliklerindendir. Çok sayıdaki hayvan çizimi, her ne kadar dönemin süslemeci kalıplarına uysa da doğayı gerçekçi olarak betimleme çabasını yansıtır.

■ Gentile da Fabriano, Ghirlandaio, Mantegna

İncelikli çizgileri ve lirik akışkanlığı ile bu tunç kabartma Vaftizci Yahya'yı bir grup insanı Ürdün Nehri'nde vaftiz ederken gösteriyor. Arka plandaki tepe ve ağaçlar ölçekleri yanlış olsa da sahnenin sınırlı bir alanda kurulmasını sağlamış. Pisano'nun kuyumcu olarak yetiştiği sanılıyor. Bu alandaki hüneri sanatçıya figürlerin ince ayrıntılarını ve giysilerin kıvrımlarındaki zarafeti vermesinde yardımcı olmuş. Bu pano Floransa'daki Vaftizhane için yapılmış üç çift kapının

birincisine aittir. Pisano söz konusu kapıya kentin koruyucu azizi Vaftizci Yahya'nın yaşamını anlatan 28 sahne betimlemiştir (Diğer iki çift kapı 15. yüzyılda Lorenzo Ghiberti tarafından yapılmıştır). Her sahne Fransız Gotik üslubundan esinlenen dört yapraklı yonca biçimindeki çerçeve içine yerleştirilmiştir. Pisano, Donatello, Ghiberti ve Luca della Robbia gibi sanatçıları etkilemiştir.

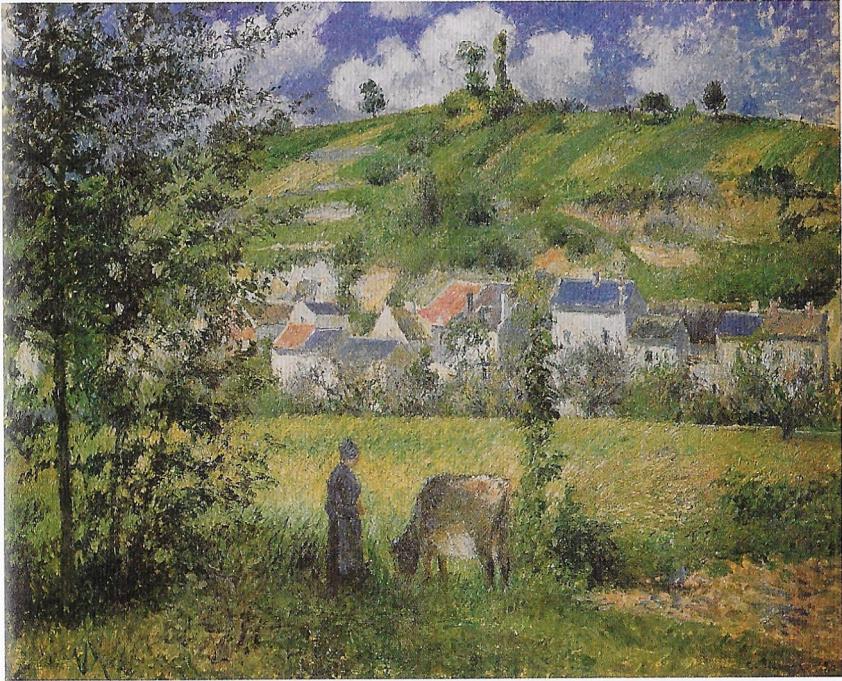
☛ Ghiberti, Giotto, Piero della Francesca, Della Quercia

Bu sakin manzara taşranın kırsal rahatlığını yansıtır. Resmin yüzeyi taramalarla canlandırılmış. Pissarro, çok basit bir konu ve sınırlı renk paleti ile bir dizi ince etki elde etmiş. Camille Corot'nun resimlerini çağrıştıran sahne ile kurulmuş yakın ve bireysel ilişki, pek az gökyüzü görünen yatay şeritler dizisi olarak betimlenmiş ufuk manzarası ile zenginleştirilmiş. Tarla, evler ve gökyüzünden oluşan bu şeritler neredeyse üst üste uygulanmış. Sanatçının manzara resmini anında,

hızla sürülmüş salt tonların oluşturduğu incelikli bir örgüye indirilmesi izlenimci deneylerin tipik bir örneğidir. Batı Hint Adaları'nda doğan Pissarro 1855'te yerleştiği Paris'te İzlenimciler arasında önemli bir yer edinmiştir. Bütün İzlenimci sergilere kaulmış olan tek ressamdır.

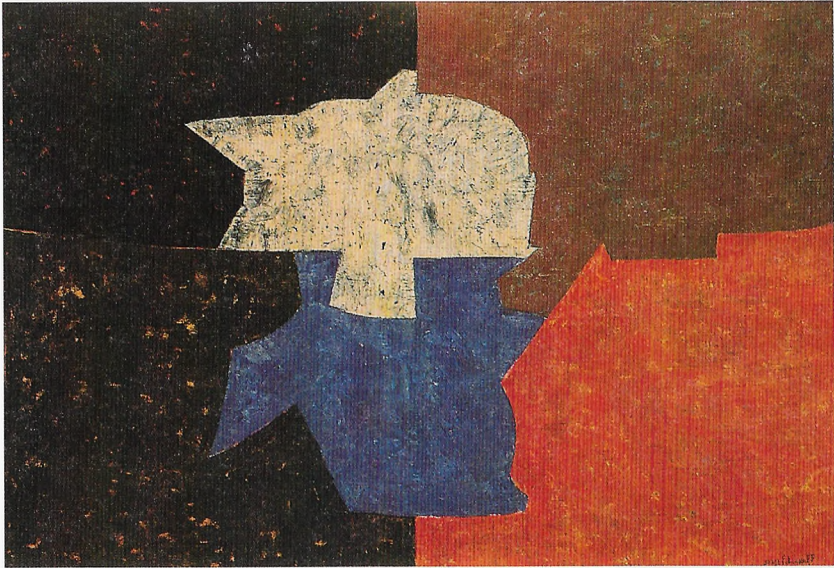
● Boudin, Cézanne, Corot, Daubigny, Monet, Sisley

Düz, iki boyutlu renk düzlemleri lirik biçimde birbirine geçmiş. Geometrik kompozisyon tuvalin biçimiyle belirlenmiş; öyle ki sanatçı tuvali baskın renk lekeleriyle dörde bölmüş. Poliakov'un fırça kullanımındaki ustalığı her renk alanındaki ton çeşitliliğinde kendini gösteriyor. Boyanın denetimli ve ustaca kullanımı (Sanatçı boyalarını kendi hazırlardı) ile birbirini kesen soyut renk alanlarının yerleştirilmesindeki birdik bu resmi savaş sonrası Serbest Biçimli Sanat (*Art Informel*)

akımının önemli örneklerinden biri yapar. Halası şarkıcı Nadia Poliakov ile birlikte 1923'te Rusya'dan ayrılıp Paris'e yerleşen sanatçı ilk soyut kompozisyonlarını 1937'de yapmıştır. 1947'de Kandinsky Ödülü'nü alıncaya kadar kazanmıştır. Bu tarihten başlayarak gelişen sanatı onu 1950'ler Paris'inin soyut ressamları arasında önemli bir yere getirmiştir.

• Delaunay, Riopelle, Soulages, De Staël, Vieira da Silva

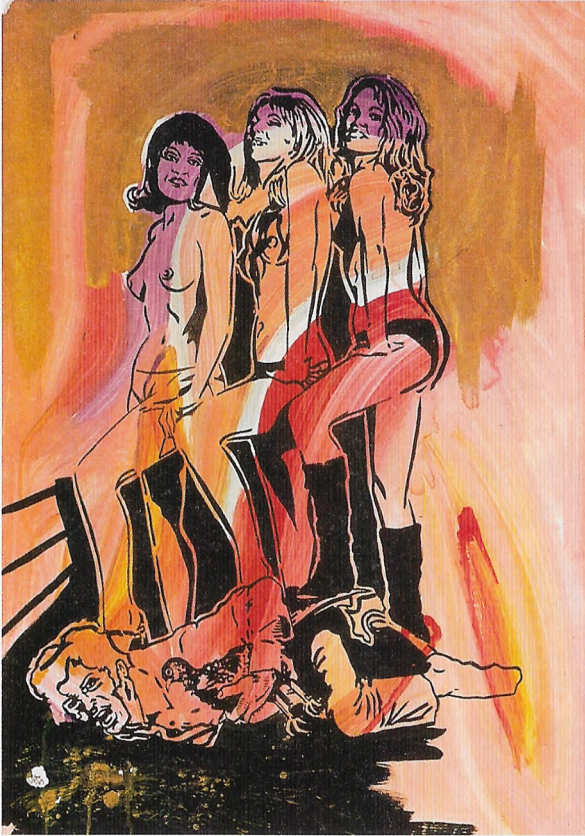

İfetiş nesne sivri topukları ile yerde yatan erkek figürünü ezen üç çıplak dişi, bir striptizciler korusu gibi dizilmiş. Adamın iktidarsızlığı uçamayan bir kuşla simgelenmiş. Uzanmış çıplak ya da yılanı alt etmiş şövalye gibi, güzel sanatların gelenekselleşmiş imgeleri bu resimde yan pornografiye dönüştürülmüş. 1960'larda Doğu Almanya'yı terk ederek Düsseldorf'a yerleşen Polke, Gerhard Richter ve diğerleriyle birlikte o günlerde İngiltere'de ve ABD'de belirlemeye başlayan Pop Sanat'ın Almanya dalını

oluşturmuştur. Soyut Dışavurumculuk'un renk deneyleri ile fotoğraf, çizgi roman ve ucuz romanlardan alıntılanan grafik imgeleri cesaretle birleştirmiştir. Yapıtları "yüksek" sanat ile "düşük" popüler sanat arasındaki sınırları kaldırır. Polke'nin konuları da rahatsız edicidir: 1970 ve 80'lerde yaptığı toplama kampı imgeleri ve vücut sıvılarını kullandığı tablolarıyla Almanya'nın savaş dönemi tarihine ilişkin tabuya karşı çıkmıştır.

● Baselitz, Jones, De Kooning, Sherman, Wesselmann

Daphne, Apollon'dan kaçmak için kendini bir defne ağacına dönüştürme sürecinde betimlenmiş (Daha sonraları Apollon ona duyduğu aşkın anısına hep defneden yapılmış bir taç giyecektir). Bu küçük sahne bir mücevher gibi incelikle işlenmiş. Böyle küçük boyutlu mitolojik konulu resimler Rönesans Floransa'sında sandık ya da dolapları süslerdi; ancak bu resmin bir mobilyaya ait olup olmadığı bilinmemektedir. Antonio ile kardeşi Piero, Floransa kenti ve

katedralinden, kentin, aralarında Mediciler'in de bulunduğu önde gelen ailelerinden siparişler alan önemli kuyumcu, heykeltıraş ve ressamlardı. Antonio, *Çiplakların Savaşı* adlı ünlü oymabaskılarında insan gövdesini çeşitli duruşlarda incelemiştir. Anatomiye meraklı olan Antonio, insan vücudunun iç yapısını ve çalışmasını araştırmak için kadavra kesen ilk sanatçılardan biridir.

• Botticelli, Raffaello, Van Scorel, Verrocchio

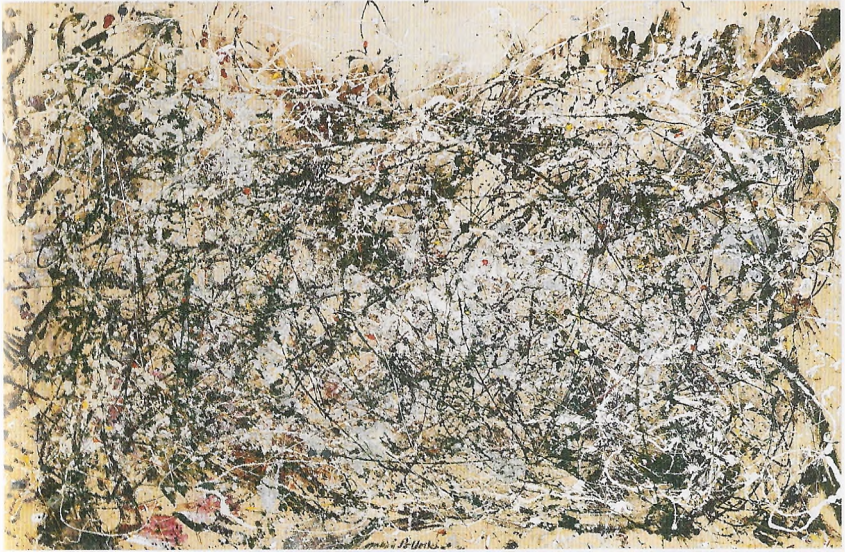

Antonio Pollaiuolo. d Floransa, yak1432. ö Floransa, 1498.

Apollon ile Daphne. yak1470. Pano üzerine yağlıboya. e20 x y29.5 cm. National Gallery, Londra

Pollock'un, boyaları tuvalin tümünü kaplayacak şekilde akıtıp yaymaya dayanan şiddetli yöntemi bu resimde açıkça görülüyor. Sanatçı tuval bezini çerçeveye germek yerine duvara ya da yere tutturarak boyaları üstüne dökmüş, sonra da bunları bıçak ve çubuklarla yaymıştır. Böylece resmin çevresinde dolaşabilmiş ve neredeyse kendisi de resmin parçası olabilmıştır. Pollock'un bu yenilikçi tekniğine Hareketli Soyut (*Action Painting*) adı verilir. Şövale resmini ve geleneksel perspektifi reddeden köktenci yaklaşımıyla bu

resim, savaş sonrası uluslararası sanatın dönüm noktasına işaret eder. Yapıtın Soyut Dışavurumculuk'la ilişkisi, enerji dolu tekniğinde ve ifadenin özgürce ortaya konuşunda yatmaktadır. Pollock'un resimleri gördüğü kadar rasgele yapılmamıştır. Sanatçı: "Duygulanımı resimlemek yenne onları dışa vurmak istiyorum. Boyanın akışını denetleyebilirim, hiçbirini rastlantı sonucu değil, başlangıç ya da sonları olmadığı gibi" der. Pollock 1956'da geçirdiği bir araba kazasında ölmüştür. Frankenthaler, Hofmann, Kline, De Kooning, Motherwell

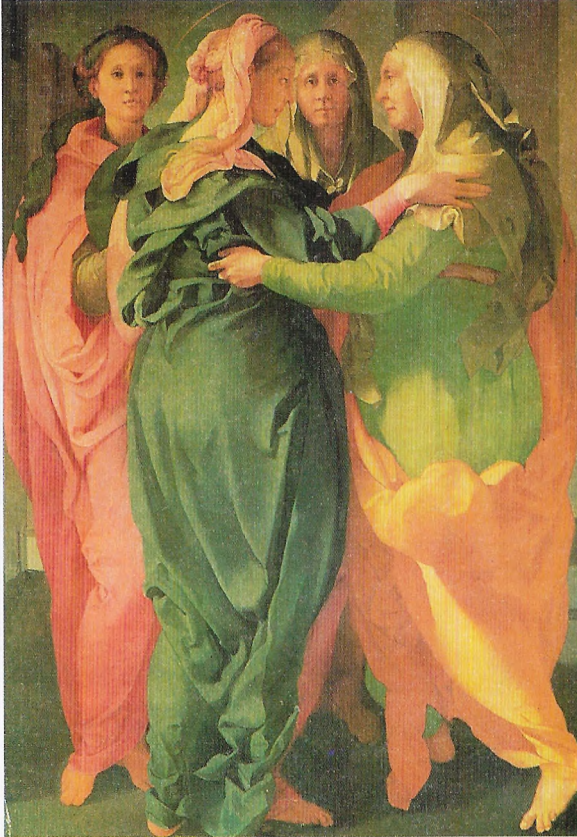
Pontormo Jacopo

Ziyaret

Resim, Hz. İsa'ya gebe olan Meryem'in, Vafizci Yahya'ya gebe olan kuzeni Elisabet'i ziyaretini konu alan Kitabı Mukaddes sahnelerini betimliyor. Pontormo gereksiz ayrıntıların tümünü yok ederek öyküyü iki kadının sarılmasına indirgemiş. Karşılaşmanın duygusallığı, parlak, neredeyse fosforlu renklerle ve cökük, koyu renk gözlü, uzatılmış figürlerle artırılmış. Pontormo üslubunun belirgin özellikleri olan biçimi bozulmuş figürleri ve yoğun parlaklıktaki renkleri,

Maniyerizm'in doruk noktasını örnekler. Pontormo Floransa'da yetişmiş olmakla birlikte yapıtlarından da anlaşılacağı gibi biraz eksantrik bir sanatçıdır. Tuttuğu günlükler, gündelik yaşamında zaman zaman aşırı tedirgin, içe kapanık ve nörotik olduğunu yansıtmaktadır. Agnolo Bronzino sanatçının öğrencisi ve izleyicisidir.

Beccafumi, Bronzino, Parmigianino, Rosso Fiorentino

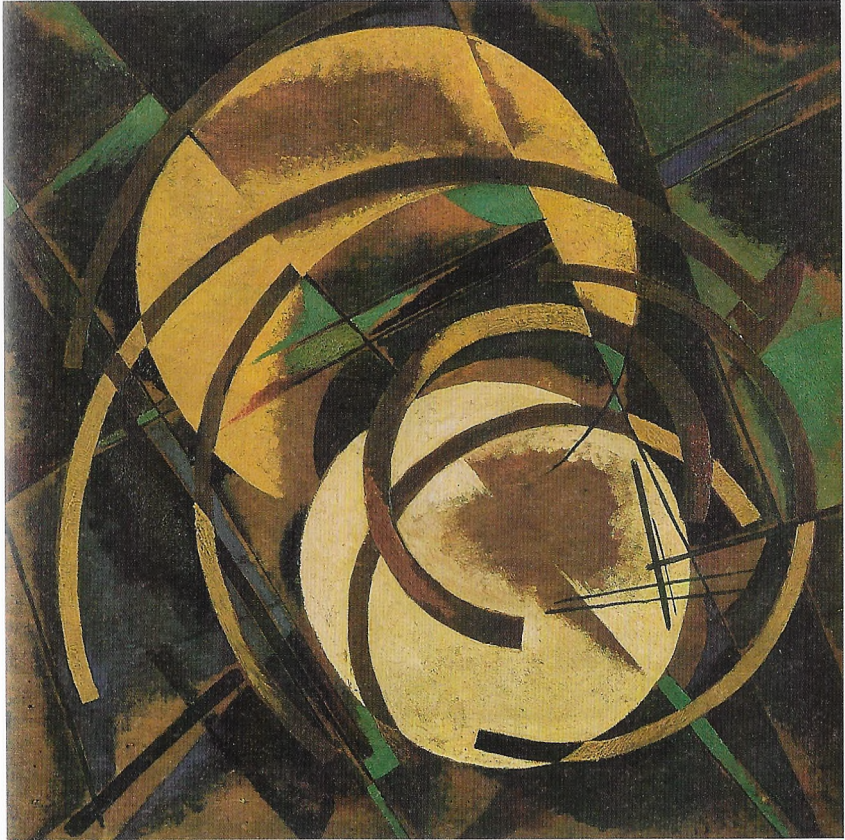
Jacopo Pontormo. d Pontormo, 1494. ö Floransa, 1556.

Ziyaret. 1530/32. Pano üzerine yağlıboya. e156 x y202 cm. Pieve di San Michele, Carmignano

Yumuşak renklerde, birbiri üstüne binmiş geometrik şekiller boyasız kontrplak zemin üzerinde yüzüyor gibi görünüyor. Çeşitli daire, eğri ve diagonal çizgilerin karşılıklı etkileşimi ışık oyunları ile yaratılan çok renkli gölgelerle pekiştirilmiş. Resmin ötesine uzanır gibi duran diagonal çizgilerle derinlik duygusu artırılmış. Renk ve biçim vurgusu ve perspektifi artırıcı gölgeler Konstrüktivizm'in etkilerini yansıtıyor. Popova 1921'den sonra tekstil, sahne ve kostüm tasarımlarına yönelmiştir.

Konstrüktivizm'in ruhuna uygun olarak sanatın yararlı bir amaca hizmet etmesini savunan sanatçı, "Hiçbir sanatsal başarı bana bir köylünün ya da işçinin tasarladığı kumaşı alması kadar mutluluk vermedi" demiştir. Rus öncü sanatının en önemli kadın üyelerinden olan Popova meslek yaşamının doruğundayken kızıdan ölmüştür.

• Lissitski, Maleviç, Moholy-Nagy, Rodçenko, Tatlin

Ljubov Popova, d Moskova, 1889. 6 Moskova, 1924.

Uzay-Güç Konstrüksiyonu, yak.1920-21. Pano üzerine yağlıboya. e77.7 x y77.7 cm. Özel koleksiyon

Eski bir Roma lahtinin üstünde okunan bir mersiye, *Et in Arcadia Ego* (Ben [yani ölüm] Arkadia'da bile varım), çobanlarda merak uyandırıyor. Bu melankolik cümle, gizemli kır manzarasına damgasını vuruyor. Sıcak sonbahar renkleri ve dikkatle yerleştirilmiş figürler resme trajik bir kaderine boyun eğmişlik havası katıyor. Dünyanın en mükemmel yerinde bile ölümün var olduğunun hatırlatılması çobanların kır eğlencesini bozuyor. Bu resim Giorgione'nin gizemli yapıtlarını

hatırlatmakla birlikte Poussin'in, Raffaello'nun Klasikçilik'ine ve Antik Çağ'a dayanan ağırbaşlı Barok yaklaşımının ifadesidir. Peter Paul Rubens ve Gianlorenzo Bernini gibi çağdaşlarının teatral duygusallığının tam tersine Poussin resimlerinde, biçime ve ahlaksal içeriğe önem vermiştir. Yapıtları Roma'nın aydın kesimi tarafından çok beğenilmisti.

● Bernini, Claude, J L David, Giorgione, Raffaello, Rubens

Zarif ve düzgün bir biçimde yontulmuş kadın figürü, sakince soluna bakıyor. Daha yakından bakılınca, yumuşaklıkla aşağı sarkan ellerinin zincire vurulmuş olduğu fark ediliyor. İlk bakışta bir Yunan tanrıçası gibi görünen kadın, gerçekte köle olarak satılan Yunanlı bir Hristiyan. Yumuşak yüzeyi ve biçimsel zerafeti figüre ölçülü ve soylu bir şiirsellik kazandırıyor. Powers, 19. yüzyılın önde gelen Amerikalı heykeltıraşlarındandır. Yunan Bağımsızlık Savaşı sırasında yaptığı bu heykeli

ile büyük üne kavuşmuş, yapının çok sayıda tunc kopyası üretilmiştir. Sanatçı özenli yontuculuğu, ölçülü duygusallığı, Eski Yunan ve Roma sanatından seçtiği konularla, o dönemde Avrupa ve Amerika'da yaygın olan Yeni-Klasikçilik'in yüksek ideallerinin uygulayıcısı olmuştur.

Canova, Donatello, Leighton, Maillol, Moore

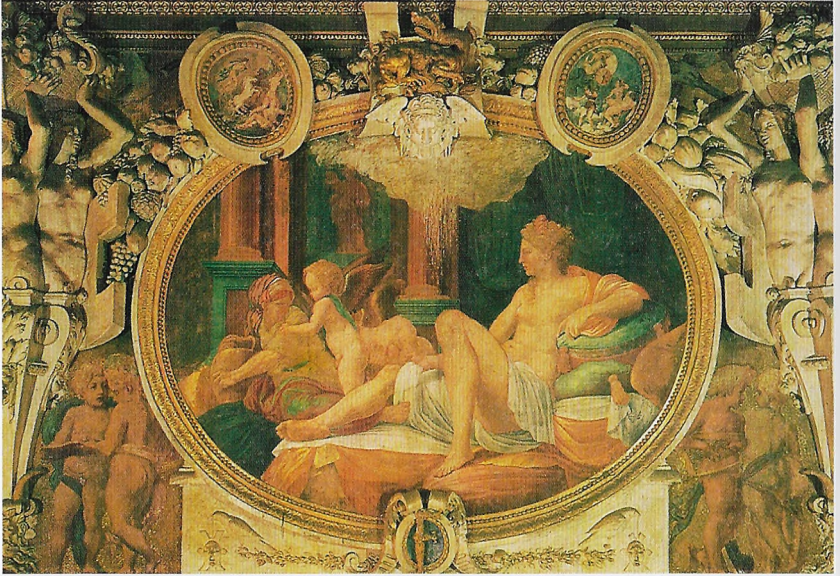

Primaticcio Francesco Danae

Danae, zengin renklerle boyanmış odasında, hizmetçisi ve bir çocuk meleklerle birlikte, yatağında çıplak otururken betimlenmiş. Üzerine altın yağıyor. Yunan mitolojisine göre Danae'nin babası Argos kralı Akrisios'a bir kâhin torunu tarafından öldürüleceğini bildirir. Akrisios kızını tuğ bir kuleye kapatsa da Zeus bir altın yağmuru halinde Danae'ye ulaşmayı başarır. Primaticcio, Rosso Fiorentino ile birlikte 1532'de Fontainebleau'deki sarayın duvarlarını resimlemek üzere Fransa kralı I. François

tarafından davet edildi. Burada, Danae'de görüldüğü gibi resim ile yüksek alçı kabartmayı birlikte kullandığı bir süsleme tarzı geliştirdi. Hem ressam hem heykeltıraş hem de mimar olan Primaticcio'nun bu yeteneklerini birleştirmesi sarayın iç mekânlarında görkemli, zengin bir görünüm yarattı. Fransız Rönesans üslubunun biçimlenmesinde büyük rol oynayan sanatçının bezemelerinden çoğu ne yazık ki yok olmuştur.

Cellini, El Greco, Pontormo, Rosso Fiorentino

Güzel ve düşünceli bir kadın ormanda kayalık bir acıklıkta kırmızı şalının üstünde oturuyor. Ampir üslubu elbisesinin zarif kolu kaymış, dalgın dalgın resmin içinde bir yere hakıyor. Fransız Devrimi'nde giyotine giden bir vikontun eşi olan Josephine, 1796'da I. Napoléon'la evlenmişti. Sadık olmasa da, tutku ve heyecanla dolu bu evlilik de Josephine'in bir vekiht verememesi üzerine 1810'da bozulmuştu. Napoléon bu resmi imparator olmasından hemen sonra ısmarlamıştır.

Fransız asıllı Prud'hon 1784'te İtalya'ya yaptığı yolculuk sırasında Antonio Canova'nın. Correggio'nun ve Leonardo da Vinci'nin yapıtlarından derinden etkilenmiştir. Napoléon'un her iki eşinin de desteğine sahip olan sanatçı, Jacques-Louis David'in rakibiydi ve romanük, gizemli kadın resimleriyle ünlendi.

Canova, Correggio, J-L David, Leonardo

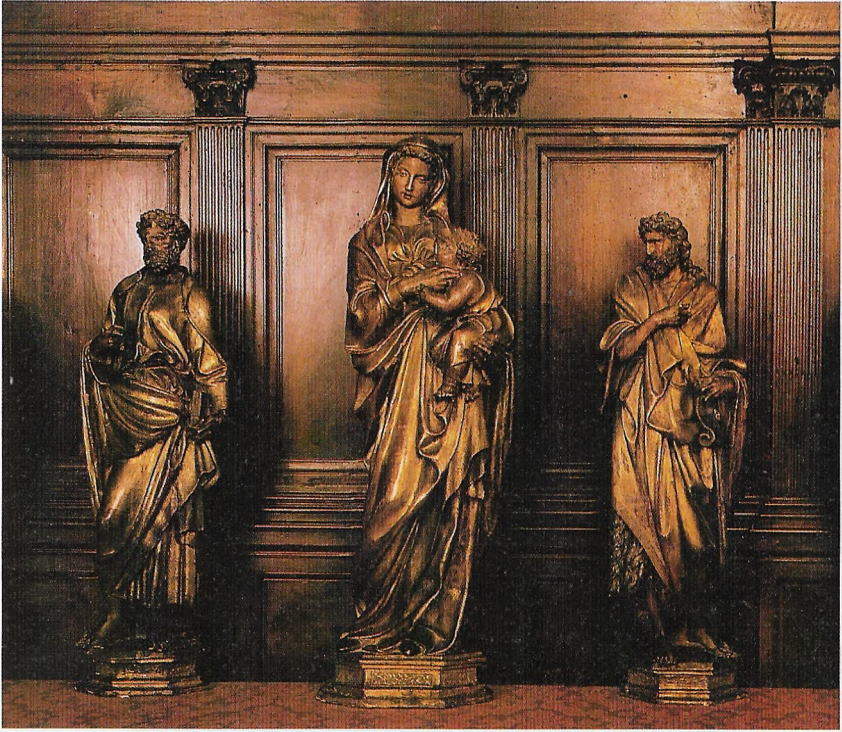

Della Quercia Jacopo Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle

Üç serbest heykelden oluşan bu grup Siena'daki bir kilisenin altarnı süslemektedir. Meryem'in hacimli pozu ile giysisinin ağır kıvrımları figüre büyük bir anıtsallık kazandırıyor, ama insancıl bir merhamet ve sevecenliği de yansıtıyor. Giysi kıvrımlarının akıcılığı, Meryem'in eğik başından sol ayağına kadar lirik bir devinimle uzanan zarif bir "S" bükülüştünü vurguluyor. Aziz figürlerinde de yinelenen ve kontrapost (*contrapposto*) denen bu duruş Gotik sanatın tipik bir özelliğidir. Della

Quercia bu zarif salınma hareketine Rönesans'ın hacimsellik anlayışını da eklemiştir. Donatello'nun ve Lorenzo Ghiberti'nin çağdaşı olan sanatçı, yaşadığı dönemde büyük ün kazanmış; Michelangelo bile, Sistine Şapeli'nin tavanını bezerken onun bir heykelinin kopyasını kullanmıştır.

● Cimabue, Donatello, Duccio, Ghiberti, Michelangelo

Jacopo della Quercia. d Siena, 1374/5. ö Siena, 1438.

Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle (ayrıntı). yak1423-5. Altın kaplanmış ahşap. y140 cm. San Martino Kilisesi, Siena

Neşeli bir kilise görevlisi Edinburgh yakınlarındaki donmuş bir gölde oldukça abartılı ve yanı teatral bir pozda kayıtsızca paten kayarken betimlenmiş. Arka planın bulanık grileri önünde kilise ciddiyetini yansıtan siyah elbiseleri daha da dikkati çekiyor. Kilisenin bir üyesini bu pozda betimlemesi hem ressamın espri gücünü, hem modeli iyi tanıdığını kanıtıyor. İskoçya'nın en sevilen ressamlarından biri olan Raeburn, Aydınlanma Dönemi'nde Edinburgh'un altın

çağının önemli kişiliklerini resme dökmüştür. Binden fazla portre yaptığı söylenir. Bunlar, özgürce, espri ve neşe ile betimlenmiş; şair, bilim adamı, düşünür, kent ileri gelenleri ve aristokrat portreleridir. Kral IV. George tarafından 1822'de şövalyelik unvanı verilen sanatçı, ertesi yıl, ölümünden birkaç ay önce, İskoçya saray ressamı olmuştur.

● Goya, Mengs, Ramsay, Vigée-Lebrun

Henry Raeburn. d Stockbridge, 1756. 6 Edinburgh, 1823.

Duddingston Loch'ta Buz Pateni Yapan Robert Walker. 1784. Tuval üzerine yağlıboya. e64 x y76 cm, National Gallery of Scotland, Edinburgh

Yumuşak bir duruştaki bu oval çerçeveli portreden şefkat duygusu ve uyumlu bir kişiliğin özellikleri yayılıyor. Pastel renklerle, tüy gibi fırça vuruşlarıyla betimlenmiş soylu kadının biçimi ve tavrı yüceltici bir zerafetle yansıtılmış. Bir şairin oğlu olan Ramsay çağının en ünlü portre ressamlarından biriydi. İskoçya'nın Joshua Reynolds'ı ya da Thomas Gainsborough'su denilebilir. Çoğunlukla Londra'da çalışmasına, II. George'un saray ressamlığına kadar yükselmesine karşın

aslında ilk resim eğitimini Edinburg'da almış ve daha sonra İtalya'da sürdürmüştür. Burada çağdaş İtalyan ressamlarının zarif üslubundan, özellikle İtalya'ya gelen aristokrat İngilizler'in portrelerini yapan Pompeo Batoni'den etkilenmiştir. Kendine özgü büyüleyici ve duyarlı bir üslup geliştiren Ramsay döneminin Fransız resminin damıtılmış inceliğinden de büyük oranda etkilenmiştir.

• Batoni, Gainsborough, Mengs, Raeburn, Reynolds

Allan Ramsay: d Edinburgh, 1713. 6 Dover, 1784.

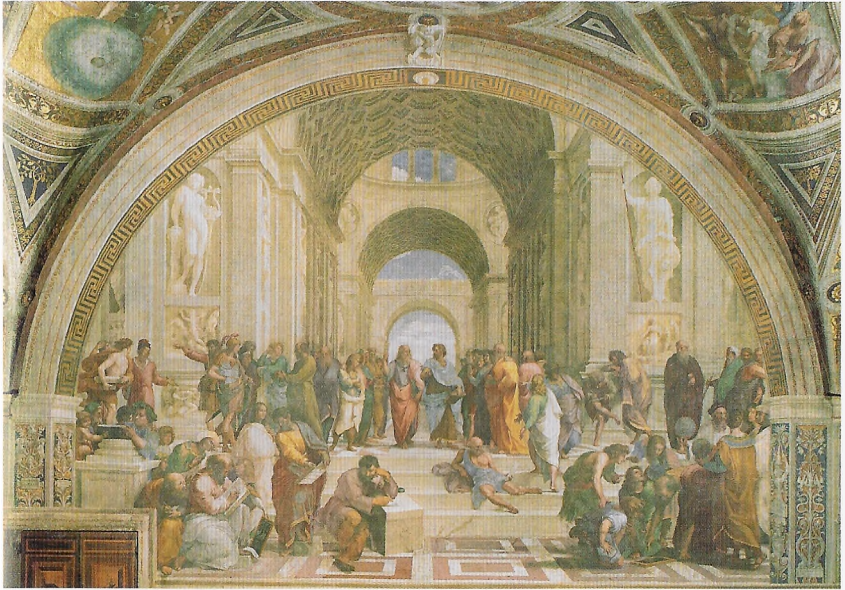
Bayan Robert Manners. yakı1756. Tuval üzerine yağlıboya. e61.6 x y74.3 cm. National Gallery of Scotland, Edinburgh

Genç yaşta birarada, hareket halinde bir grup erkek geniş bir salonda toplanmış. Sağda beş figür bir tahtanın ve pergelin üzerine eğilmiş geometri tartışıyorlar, ellerinde bir dünya ve yıldızlı bir gökküre tutan ötekiler ise astronomi üzerine konuşuyorlar. Resimdeki grupların her biri güzel sanatların yedi dalından biriyle meşgul. Kompozisyonun merkezinde izleyiciye doğru, güvenli ve doğal olmayan bir dinginlik duygusu yayarak yürüyen iki figür, Antik Çağ'ın en büyük iki filozofu Platon ve Aristoteles'tir. Ekim 1508'de

Papa II. Julius, bir grup sanatçıya özel konutunun yeniden süslenmesi işini vermiş; Raffaello'nun Segnatura Odası'ndaki *Atina Okulu*'nü ve öteki freskleri tamamlaması üç yıl sürmüştür. Leonardo'dan da, Michelangelo'dan da daha genç olan Raffaello onlarla birlikte Rönesans sanatının ulaştığı en üst noktayı temsil eder. Çok yetenekli ve hırslı bir genç adam, mimar, ressam ve heykel tasarımcısıdır. Batı sanatının en büyük çizim ustalarından biri sayılır.

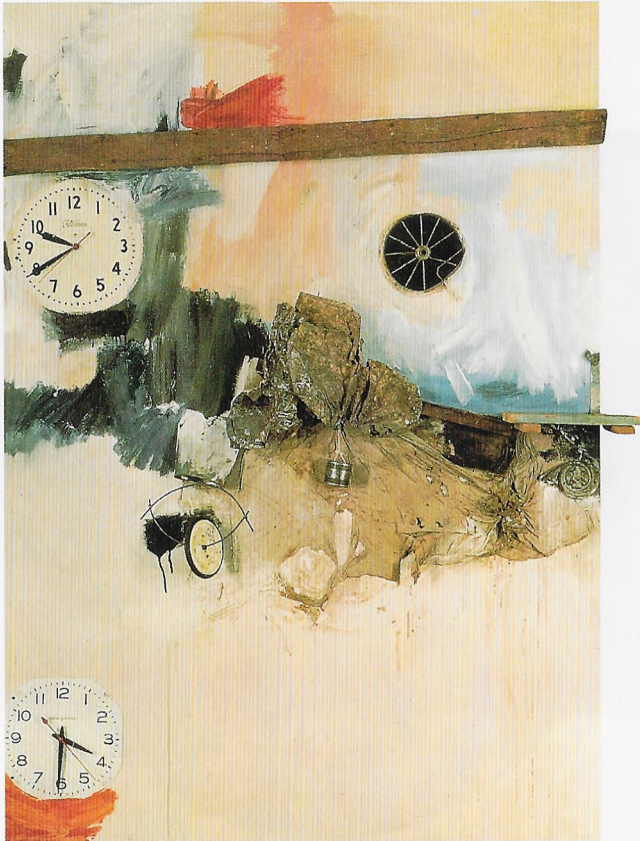
■ Perugino, Pollaiuolo, Poussin, Leonardo, Michelangelo

Sıradan nesnelerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bu düzenleme gelişigüzel boyanmış bir zemin üzerinde yer alıyor. Sol üst köşedeki saat sanatçının yapıta başladığı anı, diğer saat ise bitiş anını gösteriyor. Bu "karışık" resim Rauschenberg'in çeşitli imge ve nesne gruplarını seçip yana yana getirme yönteminin bir örneğidir. Sanatçı bu yöntemi kullanırken toplumsal bir ileti vermeyi değil, geleneksel resim alanı düşüncesinden kopmayı amaçlamıştır. Yaklaşımını "sanat ile yaşam arasındaki boşlukta çalışmak"

olarak açıklamaktadır. Pek çok sanatçının geleneksel olarak boya kullanması gibi, Rauschenberg de yapıtlarında günlük kullanım nesnelerini biraraya getirmiş; yapıtları ABD'de Pop Sanat akımına esin kaynağı olmuştur. Bu, özgün öncü sanatçıya ait en çok anlatılan öykülerden biri, kendisinden bir portresini yapmasını isteyen Parisli galerici Iris Clert'e yalnızca, "Bu Iris Clert'in bir portresidir, diyorum-Robert Rauschenberg" yazan bir telgraf göndermesidir.

Broodthaers, Duchamp, Hamilton, Johns, Schwitters

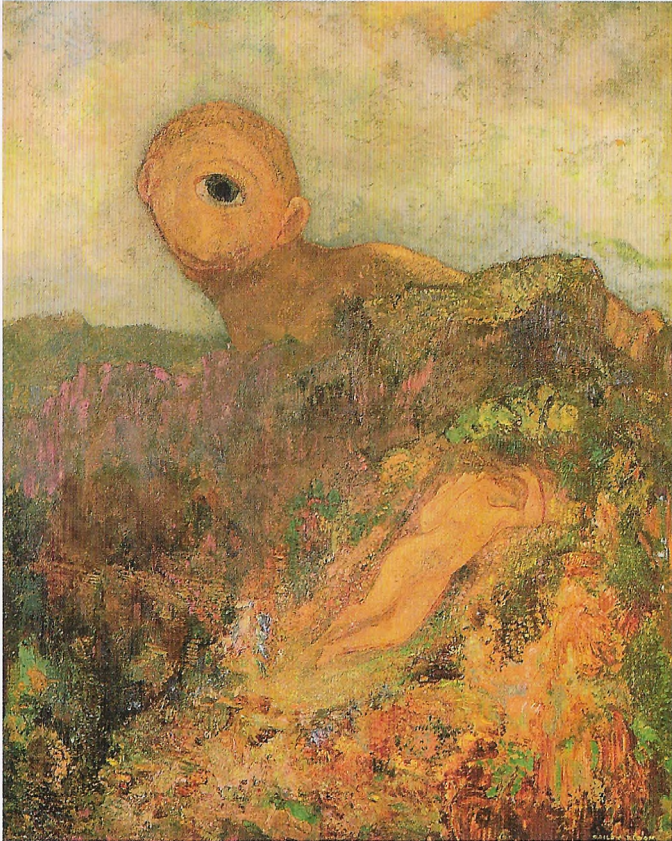
Robert Rauschenberg. d Port Arthur, TX, 1925.

Rezervuar. 1961. Yağlıboya, kurşunkalem, kumaş, ahşap ve metal. e158.7 x y217.2 cm. National Museum of American Art, Washington DC

Yunan mitolojisinden alınan bu sahnede dev Kiklop Polyphemus umutsuz bir aşkla sevdiği çıplak peri Galatea'yı gizlice izliyor. Devlin kocaman gözü aşkının nesnesine arzu ile bakıyor. Gustave Moreau'nun daha romantik olarak betimlediği bu tema Redon'un yorumunda korkutucu bir karabasana dönüşmüştür. Redon, Simgeci kurama uygun olarak, gerçekliği olduğu gibi tuvale dökmek yerine iç dünyanın keşfini yeğledi. Amacı, izleyiciyi düşünceye ve içe dönmeye yönleltecek

sanatsal bir biçim bulmaktır. İçebakışın büyüüne duyduğu inanç, sanatçıyı düşlerden alınmış fantastik konuları çarpıcı bir düş gücü ile işlediği resimler, taş baskılar yapmaya yöneltti. Redon, canlı renkler kullandığı doğa manzaraları ile çiçekler de yapmıştır. Yapıtları, kendilerini Nabiler olarak adlandıran genç Simgeciler'i büyük ölçüde etkilemiştir.

● Bonnard, Denis, Matisse, Moreau, Rouault, Vallotton

İlk bakışta bir aile resmi gibi duran yapıtın masumiyeti, rahatsız edici, gizli cinsel çağrışımlarla yok oluyor. Asıl olay, öfkeli oğlanla inatçı kızkardeşi arasında geçiyor. Kız, oğlanı soymaya çalışan nazik ve güven verici annesine yardım ederken bir yandan da vücudunu oğlanın vücuduna bastırarak bir enest ilişki görüntüsü yaratıyor. Bütün erotik çağrışımlarıyla bu isyan ve hükmetme teması resme çok anlamlılık katıyor. Resim, Rego'ya uluslararası ün kazandıran üslubunun iyi bir

örneğidir. Sanatçının basit ama meşum görünümlü yapıtlarının belirgin özelliği anıtsallıkları ve psikolojik oyunlarla dolu olmalarıdır. Çoğunda erkek, kadın ve çocuklar arasındaki ilişkilerin belirsizliği işlenir. Rego'nun yeniden yorumladığı J M Barrie'nin *Peter Panı* ve çocuk şiirleri, geleneksel öykülerinden çok, rahatsız edici sahneler sunar.

■ Balthus, Modersohn-Becker, Spencer, Weight

Paula Rego, d Lizbon, 1935.

Aile. 1988. Tuvale tutturulmuş kâğıt üzerine akrilik. e213.4 x y213.4 cm. Saatchi Koleksiyonu, Londra

Tuvali koyu bir kırmızının parlaklığı kaplamış. Damıtmış, lekesiz saflıktakini yüzeyini çıplak gözle zor görülebilen çok sılık bir hac bozuyor. Resmin derinliklerinden gizli bir duygu dışarı vuruyor. İkonlaşmış hac imgesi, rengin anlatımcı nitelikleri en uç noktaya götürülerek soyutlanmış. Resme, şiddetli yoğunluğunu bozacak hiçbir şeyin girmesine izin verilmemiş. Reinhardt, sanatı en temel özüne indirgedi. ABD'de Soyut Dışavurumcular'ın yoldaşı olan sanatçı,

en saf iletiyi verebilmek için tüm gerçekçi ve imgeci öğelerden vazgeçmişti. Bir kuramcı ve eğitimci de olan Reinhardt "Sanat sanat olarak sanattır, başka şeyler de başka şey. Sanat olarak sanat, sanattan başka bir şey değildir," diyerek sanatın yaşamdan tümüyle ayrılması gerektiğini savunmuştur. Ona göre yalnızca soyut sanat bu saf ölçütü yansıtabilirdi.

■ Kelly, Newman, Rothko, Ryman

Rembrandt

Yakub'un Kutsamas

Yakub'u torunlarını kutsarken gösteren bu önemli Eski Ahit sahnesinin ciddiyeti, dingin bir kompozisyon ve ışıklı tonlarla ifade edilmiş. Sanatçının boyayı geniş ve kalın fırça vuruşlarıyla uygulayıp sonra parlaklık katması resme ek bir derinlik ve ağırlık kazandırmış. Ayrıca figürlerin tümüne derin bir dinsel anlam yüklenmiş. Yaşlı peygamber Yakub gösterişsiz ama görkemli bir soyluluk içinde betimlenmiş. Yusuf ile karısı onu alçakgönüllü bir dinsel saygıyla izliyorlar.

Konunun ağırlığını, ön plandaki kırmızı kadife örtü ile Yusuf'un göz alıcı sarığının görüntüsü hafifletiyor. Rembrandt'ın pek çok yapıtında insanın doğasını keşfetme yeteneği izlenir. Çağdaşı Peter Paul Rubens'e oranla yapay dramatik öğeleri daha az kullanan sanatçının yapıtlarında Kalvenci Felemenk'in baskı altına alınmış duyguları ve dinsel ruhu da yansımaktadır.

• Caravaggio, Fabritius, Michelangelo, Rubens

Yoğun bir dinsellik içeren bu yapıt, dünya nimetlerinden vazgeçmiş Aziz Hieronymus'u bir mağarada oturmuş, Kitabı Mukaddes'i Latince'ye çevirirken gösteriyor. Azize, bu güç görevi yerine getirmesinde yardımcı olacak bir melek görünmüş. Kırmızı bir örtüye sarmış Hieronymus'un heybetli figürü tuvalin büyük bir bölümünü kaplıyor. Reni'nin Caravaggio'dan edindiği doğalcılık eğilimi azizin kırışmış saçlarında ve sarkın kaslarında yansıyor. Çoğu

kez bir vecdi yansıtan dinsel resimleri Reni'yi, dramatik hareketler ve zengin renklerle anlatım kazanan Barok üslubun erken ustaları arasına sokar. Ancak, sanatçının biçimsel kompozisyonları ve renkleri, Bologna'daki Carracci Akademisi'nde aldığı klasik eğitime dayanır. Yapıtları belki de konularından dolayı, 17. ve 18. yüzyıllarda çok ünlendi.

■ Antonello, Caravaggio, Carracci, Hals, Domenichino

Renoir Pierre Auguste

Moulin de la Galette'ta Eğlence

Silindir ve hasır şapkalı erkekler ile, süslü elbiseler içindeki kadınlar, Paris'in ünlü dans alanının parlak ışıkları altında sohbet edip içki içiyor ve dans ediyorlar. Renoir bu konuyu çok sevmiş ve pistte dönen figürlere vuran ışığın etkisiyle ortaya çıkan değişik görüntüleri defalarca betimlemiş, pek çok dostu da dansçılar için poz vermiştir. Ortada, uzaktaki çift ressamın en sevdiği modeli Marguerite Legrand ile İspanyol ressam Don Pedro de Solares y Cardenas'tır. Bütün İzlenimciler gibi

Renoir da bu yapıtını dans alanında otururken doğrudan tuvale geçirmiştir. Arkadaşları tuvalerin her gün atölyesinden getirilip götürülmesine yardımcı olmuşlardır. Renoir bu resmi yapıpı sırada Claude Monet ile yakın bir işbirliği içindeydi. İki ressam dış mekânlarda güneş ışığının anlık oyunlarını yakalamaya çalışıyorlardı. Renoir, "gökkuşağı paleti" ile 6000'in üstünde kadın, çocuk, çiçek ve kır resmi yapmıştır. ■ Bazille, Cassatt, Monet, Morisot, Sisley, Toulouse-Lautrec

Pierre Auguste Renoir. d Limoges, 1841. ö Cagnes, 1919.

Moulin de la Galette'ta Eğlence. 1876. Tuval üzerine yağlıboya. e114 x y78 cm. Özel koleksiyon

Reynolds Joshua

Bu çekici portreden yansıyan şefkat duygusu annenin kızını kucaklayışındaki incelikle vurgulanmış. Kontesin elbisesindeki dantel ve ipekler çok az fırça vuruşuyla betimlenmiş. Oldukça serbest denebilecek bu boyama tarzı köpeğin tüylerinde ve arka plandaki bulutlarda da izleniyor. Sir Joshua Reynolds'un ünlü, İtalyan ustaların Görkemli Üslup'uyla İngiliz aristokrat portrelerini birleştiren yönteminden kaynaklanır. Bu resimde her ne kadar görkem ve biçimcilik en aza indirilmişse de,

Kontes Spencer ile Kızı Georgiana

arka plandaki sütunda, perdede ve bulutlarda izlerini görmek mümkün. Reynolds İngiltere'de portre ressamlığını büyük İtalyan ustalarının düzeyine çıkarmıştır. III. George döneminde konumu o denli yüksekti ki, kral 1768'de Kraliyet Akademisi'ni kurduğunda ilk başkanı olarak Reynolds'ı görevlendirdi.

■ Dobson, Gainsborough, Lely, Morisot, Ramsay

Joshua Reynolds. d Plympton, 1723. ö Londra, 1792.

Kontes Spencer ile Kızı Georgiana. 1760/1. Tuval üzerine yağlıboya. e115 x y122 cm. Earl Spencer Koleksiyonu, Althorp

Paulus, yalnızlığı, meditasyonu ve dünyadan el çekmeyi seçmiş ilk Hristiyan azizidir. Burada, Mısır çöllerinde zorluklarla dolu sade bir yaşamın izlerini taşıyan yaşlı, çökmüş bir adam olarak görünüyor. Ama dinsel ateşinin sönmeyeceği, insanın ölümlülüğünün simgesi olan kuru kafaya dalıp gitmesinden anlaşılıyor. Aziz'in sarkmış kasları, derin kırışıklarla dolu alnı ve anlamlı ellerini vurgulayan sert, yapay ışık resme şaşırtıcı bir gerçeklik katıyor. Ribera'nın sanatı, 17. yüzyıl İspanya'sının ateşli

dindarlığını, İtalyan sanatçı Caravaggio'dan aldığı güçlü ve dramatik ışık-gölge oyunlarını (*chiaroscuro*) kullanarak başarıyla yansıtır. 1616'da Napoli'ye yerleşen Ribera, bir eleştirmenin dediği gibi "iğrençliğin şiiiri"ni yakalayarak, büyük Napoli okulu geleneğinin temelini atmıştır.

Caravaggio, El Greco, Guercino, Reni, Zurbarán

Sanatçının kızı Betty fotografik ayrıntılarla resmedilmiş. Yakın çekim bir fotoğraf karesinde olduğu gibi model resmin yüzeyine çok yakın. Hakkında pek az şey söylediği için buna Betty'nin portresi diyebilmek güç. Richter kızını bize arkasını dönerken betimlemeyi seçmiş; bunun yerine dikkati kızın kırmızı, pembe ve beyaz desenli ceketini ve elbisesi ile arkada toplanmış saçlarına çekiyor. Richter burada, yerleşmiş resim anlayışını alt üst edip fotoğrafa benzeyen bir resim

yaparak portre geleneğine gerçekten arkasını dönüyor. Sürekli yeni anlam biçimleri arayan sanatçının pek çok türde yaptığı vardır. Buradaki resmin arka planında yer alan duvar Richter'in çok değişik soyut resimlerini anımsatıyor. Vietnam Savaşı'na tepki olarak yaptığı tek renkli, kalın boya hamuru uygulanmış soyutları üzüntü ve umutsuzluğu çağırıştır.

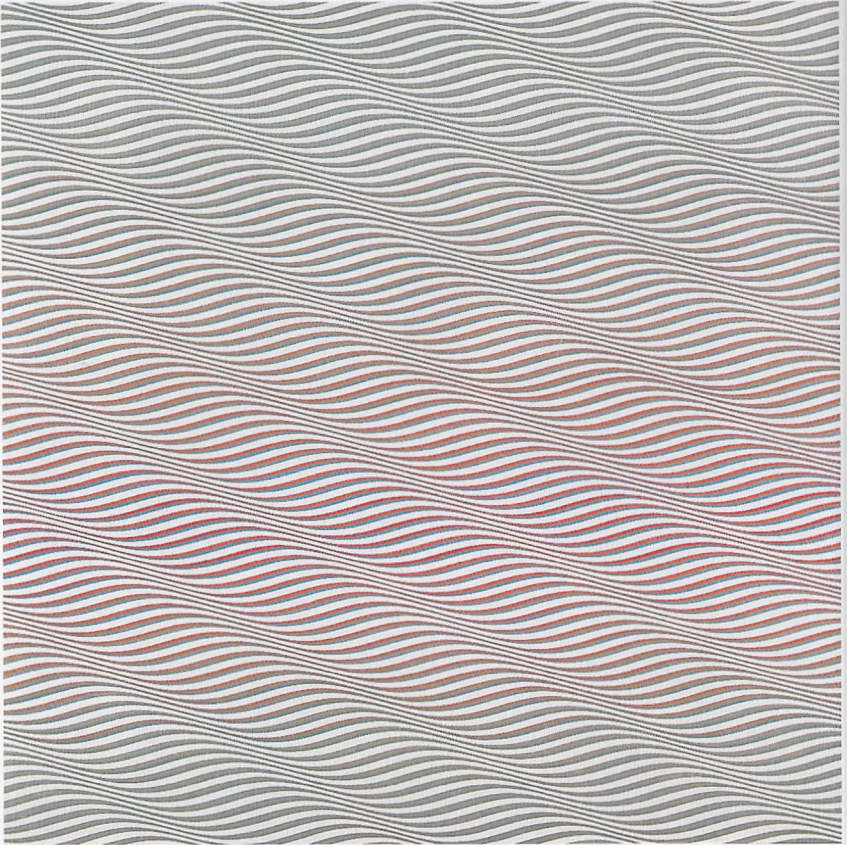
■ Dix, Estes, Organ, Schad

Kırmızı, türkuvaz ve gri eğriler tuval üstünde eş aralıklarla dalgalanarak aldatıcı bir devinim duygusu yaratıyor. Üzerindeki renkler göz kamaştıran bir yoğunlukla titreşen tuval bu sanırsal imgeyle çarpıtılmış gibi duruyor. Göz yanılsamasının kullanıldığı bu teknik, izleyicide güçlü duygular uyandırır. Yapıtın Op Sanat akımı ile ilişkisi renk ve çizgilerin sersemletici ve göz kamaştıran optik yanılsama yaratan oyunundan kaynaklanıyor. Ama Riley'in arayışı bilimselliğin

ötesinde birşeylerdir. Kullandığı öğeleri ağaç, bulut ve tepeler gibi, doğanın bir parçası olarak görür; resimleri, biçimlerin ve renklerin bir toplamı olmaktan öte büyültü bir şiirsellikte titreşir. Riley'in 1960'larda yaptığı erken resimlerinin hemen hepsi siyah-beyazdı. Yapıtları zaman içinde çok değişmiştir. Sanatçı artık canlı renkli paralel çizgilerle çalışmaktadır.

Albers, Louis, Vasarely, Vieira da Silva

Düzensiz, canlı renk lekeleri yanıp sönen ışık mozaïği gibi şiirsel bir imge yaratıyor. Boya tüpünden doğrudan palet bıçağı ile sürülmüş yoğun boya katmanları, renkli çizgilerle birbirine bağlanmış salt renk adacıkları oluşturmuş. Resmin kuruluşu Riopelle'nin birkaç yıl önce geliştirdiği, serbest kaligrafik bir tavırla renkli *laches* ya da lekeleri birleştiren mürekkep ve suluboya tekniğine dayanır. Bu tekniği kullanarak yaptığı ilk resim olan buradaki yapıt, sanatçının çarpıcı renk

alanlarının ölçülü bir yoğunlukta kullanımını örneklemektedir. Yüzeyin yoğun dokusu ile boyanın serbest uygulanaşı resmi Serbest Biçimli Sanat (*Art Informel*) akımına bağlamaktadır. Montreal'de doğmuş olmasına karşın 1948'den beri Paris'te yaşayan sanatçı Gerçeküstüçülük'ten uzaklaşmışsa da daha serbest bir boyama tekniğini geliştirdiği soyutlar yapmaktadır.

● Fautrier, Hartung, Pollock, Tobey, Vieira da Silva

Köylü kadınların *tortilla* yaptığı bu mutfağın huzur ve dinginlik dolu betimi, renk ve biçim yalınlığıyla sağlanmış. Rivera'nın freskler yapmaya başladığı döneme tarihlenen bu resimde, fresk tekniğinin etkileri, bir tür geçmişe özlem ve dostluk duygusunu ifade eden sıcak ve ışıklı renklerin kullanılışındaki duyarlılıkta kendini gösteriyor. Resmin önemi Meksika kültürünü ve Rivera'nın, halkının öz değerlerine olan sarsılmaz inancını yansıtmada yatmaktadır. Daha önce

Kübizm'den etkilenmiş olmasına karşın bu resim Rivera'nın çok sevdiği Meksika konularını Klasik üslupla işleyişine bir örnektir. Eski Maya ve Aztek kültürlerinden de derinden etkilenen Rivera, Meksika devrimine katılmış ve yaşamı boyunca politik tavırlı bir sanatçı olmayı sürdürmüştür. En çok büyük boy duvar resimleriyle tanınır.

• Botero, Gauguin, Kahlo, Rego, Spencer, Tamayo

Diego Rivera. d Guanajuato, 1886. ö Mexico kenti, 1957.

Tortilla Yapanlar. 1926. Tuval üzerine yağlıboya. e89.5 x y107.3 cm. California University San Francisco, CA

Della Robbia Luca

Madonna ile Çocuk İsa İki Melek Arasında

"Della Robbia mavisı", Della Robbia ailesinin ürettiği sırın adı olarak bilinir. Mavinin derinliği, yan yana kullanıldığı saf beyaz sırı daha da artmış. Bu tür kabartmalara ne resim ne de heykel denebilir; ikisinin arası bir yerdedirler. Çağdaşı Lorenzo Ghiberti gibi Luca della Robbia da derinliksiz bir düzlemde üç boyutluluk yaratma sorunuyla uğraşmış; kabartmaya rengi de ekleyerek, ressamların renkle sağladığı etkileri elde etmeye çalışmıştır. Bu heykelin düzgün çizgileri ve

ustalıklı formu, aklıdır ki resim ve heykelin temelini oluşturan güçlü bir desen bilgisine dayanmaktadır. Della Robbia, çağdaşları arasında 15. yüzyılın en büyük yenilikçilerinden biri sayılır. Başarılı atölyesi sonradan, pişmiş toprak heykeller yapan yeğeni Andrea'ya kalmış, Andrea benzer konuları daha fazla renk kullanarak işlemiştir.

■ Ghiberti, Filippo Lippi, Pisano, Della Quercia

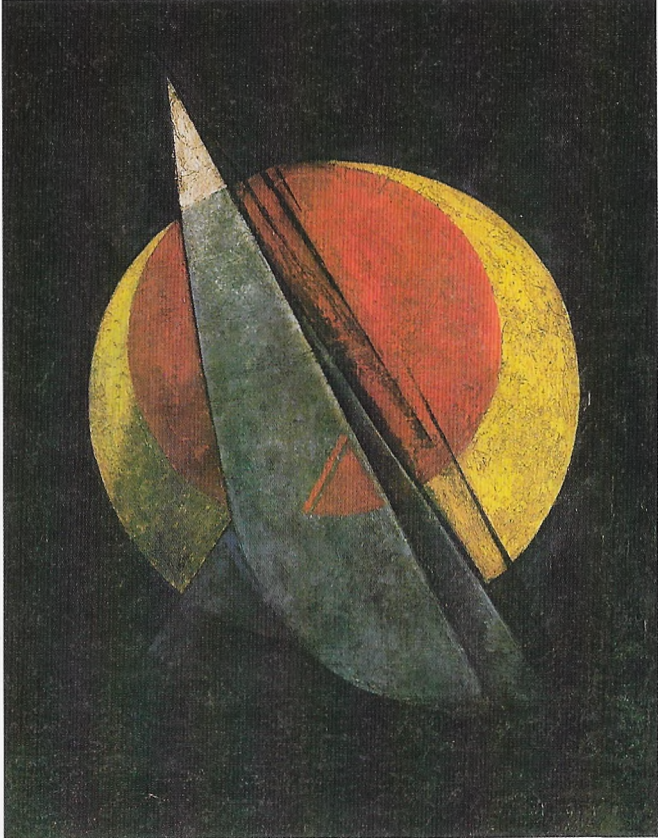
Rodçenko Aleksandr

Kompozisyon (Kırmızının Zaferi)

Dairelerin önüne bir denge içinde yerleştirilmiş olan üçgenler, üç boyutluluk yanılsaması yaratıyor. Üçgenlerin sağdaki çizgileri koyu renge boyanarak bu yanılsama daha da güçlendirilmiş; iki boyutlu biçimler renklerle bölünerek dönüyorlarmış gibi gösterilmiş. Sanatçının yalnız cetvel ve pergel kullanarak oluşturduğu kompozisyonlar salt, temel renklerle basit şekiller yaratma arayışını yansıtır. Sanatçı bu resmi yaptığı yıl, Kazimir Maleviç'in "Beyaz Üstüne Beyaz" dizisine yanıt olarak, ünlü *Siyah Üstüne Siyah* resmini

sergilemiştir. Rodçenko'nun resmi soyut, geometrik temellerine indirgeme çabası onun Konstrüktivizm akımına katılmasıyla sonuçlanmış, grubun öteki üyeleri gibi o da şövalede resim yapmayı bırakıp uygulamalı sanatlara ve tasarıma yönelmiştir. Endüstriyel tasarım, tipografi ve fotoğrafçılık en çok uğraştığı konular olmuş, fotoğraflarında alışılmış perspektif ve bakış açıları kullanmıştır.

• Van Doesburg, Gabo, Lissitski, Maleviç, Tatlin

Aleksandr Rodçenko, d St Petersburg, 1891. ö Moskova, 1956.

Kompozisyon (Kırmızının Zaferi). 1918. Tuval üzerine yağlıboya. 662 x 78.5 cm. Annelly Juda Fine Art, Londra

İki sevgili sonsuza dek sürecek bir kucaklaşmayla kenetlenmişler. Bu anıtsal heykelin duygusal gücü ve canlılığı onu dünyanın en tanınmış sanat yapıtlarından biri yapmıştır. Sevgililerin yumuşak akan biçimleri, üstüne ilişikleri kabaca yontulmuş mermer parçasıyla (Birlikteliklerinin dünyasal niteliğini simgeliyor) çarpıcı bir zıtlık oluşturuyor. Soğuk, cansız taşa şekillenen tensesel şehvetin zıtlığı tutku ve umutsuzluğu çağırıyor. Bir eleştirmenin sözleriyle, "Ruhların, bedenleri

aracılığıyla olanaksız birlikteliği" vurgulanmış. Rodin'in insan figürünü taştan özgür kılma çabası Michelangelo'ya olan hayranlığını yansıtır. Evrensel heykel geleneğinin bir parçası olan Rodin hem geç Romantizm'in bir devamı, hem modern sanatın habercisiydi. Heykellerinde görülen enerji ve biçim 20. yüzyıl sanatçıları üzerinde çok etkili olmuştur.

• Bourgeois, Brancusi, Canova, Giambologna, Michelangelo

Kendinden emin zarif bir kadın, son moda siyah pelerini içinde, pudralı saçlarını beyaz başlığı içinde toplamış olarak nazlı bir duruşla izleyiciye bakıyor. Hoş çehresi yumuşak ve biçimsel bir anlayışla özenle çizilmiş. Bir tiyatro sanatçısı olan Bayan Mary Robinson'a Londra'daki Drury Lane Tiyatrosu'nda Shakespeare'in *Bir Kış Masalı*'nda oynadığı rolden sonra "Perdita" adı takılmıştı. Güzel ve çekici bir kadındı ve bu resmin yapıldığı dönemde Galler Prensi ile kısa bir ilişki yaşamıştı.

Thomas Gainsborough ile Joshua Reynolds da onun portresini yapmıştır. Bir zamanlar Reynolds ile Gainsborough'ya denk kabul edilen portre ressamı Romney, Roma'yı ziyaretinden sonra Görkemli Üslup'ta tarihsel resimler yapmayı düşlemiş; ancak pek çok eskiz çizmesin karşın bu düşünüyü gerçekleştirememiştir. 1790'larda portreci olarak ünü azalan ressam, doğduğu yer Kendal'a çekilmiş ve orada ölmüştür.

■ Gainsborough, Lawrence, Raeburn, Ramsay, Reynolds

George Romney. d Dalton-le-Furness, 1734. ö Kendal, 1802.

Bayan Mary Robinson, "Perdita". 1781. Tuval üzerine yağlıboya. e63 x y76 cm. Wallace Koleksiyonu, Londra

Omzu üstünden esefle ve küçük görmüşçesine bakan ressam izleyiciyi azarlıyor gibi. Gerçekten de elinde tuttuğu levhanın üstünde; "Eğer söyleyeceğiniz sessizlikten daha iyi değilse susun" yazıyor. Rosa'nın bu içkarartıcı portresinin sert mesajı, figüre meşum bir görüntü veren koyu renkli pelerin ve şapkaıyla daha da belirginleşiyor. Ufuk çizgisinin belirtilmediği garip gökyüzü sanatçıya tehdit edici bir hava veriyor. 1616'da Napoli'ye yerleşen Jusepe Ribera'nın neredeyse acımasız

gerçekçiliğinden etkilenen Rosa'nın beğenilen "vahşiliği", şiirsel manzaralarında bile belirgindir. Bu, 18. ve 19. yüzyılların romantik manzara ressamı için önemli bir nitelikti. Rosa yalnızca bir ressam değildi; şiir, müzik, tiyatro ile de ilgilenmiş ve aside yedirme baskılar yapmıştı.

► Dürer, Kauffmann, Mengs, Ribera, Vigée-Lebrun

Salvator Rosa. d Napoli, 1615. ö Roma, 1673.

Kendi Portresi. yak1640. Tuval üzerine yağlıboya. e94 x y116 cm. National Gallery, Londra

Bu çarpıcı imge arsız renkleri ve erotik imalarıyla izleyiciyi hemen cezbediyor. Rosenquist reklamcılık oyunlarını kullanmış: yan açık duran dudaklar, dikkatle ojelenmiş tırnaklar ve kıskırtıcılıkla konumlanmış çubuk cinsel çağrışımlar uyandırıyor. İmgenin cesaretle kesilmesi, reklamcılıkta kullanılan düz renkler vurucu bir etki yaratıyor. Ama bu kolay kavranan imgelerin etkisi resmin şaşırtıcı kompozisyonu ile zayıflatılmış. Neden kadının (Marilyn Monroe olması gerek) yüzünün

yanısı büyük bir bardakla kapatılmış? Resim, artık kent toplumunun temel taşlarından biri durumuna gelmiş olan reklamcılığın gücünü yansıtıyor. Çok bilinen imgelerin kullanımı yapıtı Amerikan Pop Sanat akımı ile ilişkilendiriyor. Rosenquist için Pop sanatçı olmak çok doğaldı, çünkü yıllarca ABD'nin çeşitli yerlerinde sokak reklamları ve benzinci tabelaları boyamıştı. Resmi, sanat olarak yapmaya 1960'ta başlamıştır.

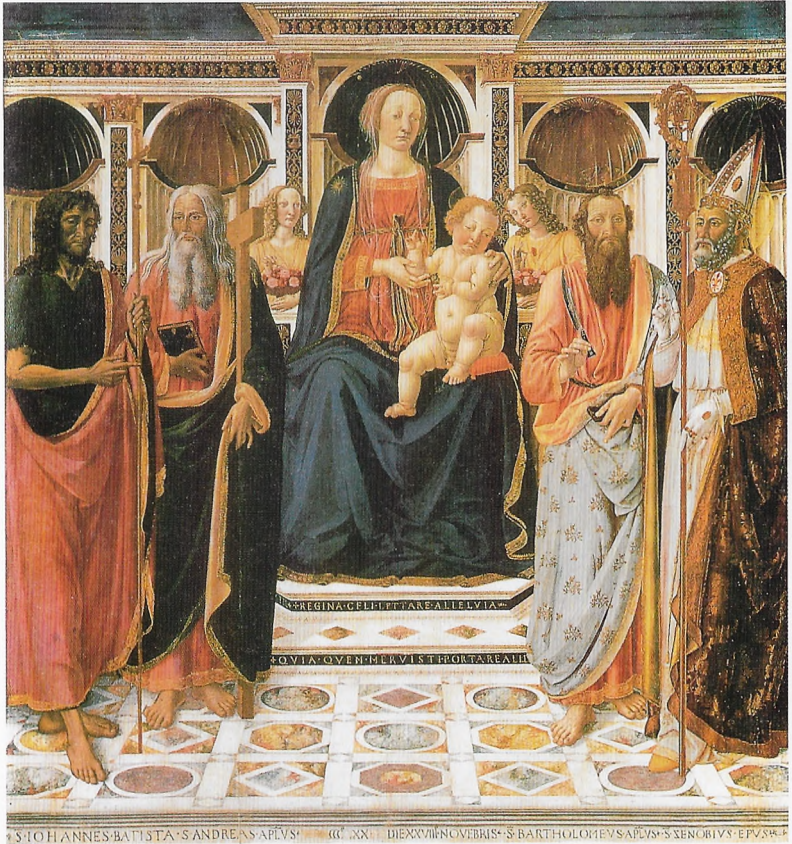
De Kooning, Lichtenstein, Oldenburg, Warhol, Wesselmann

Rosselli Cosimo Tahtta Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle Birlikte

Bu kompozisyonun yalın uyumu, 15. yüzyıl Floransa altar panosu resimlerinde sıkça görülür. Floransa'nın koruyucu azizleri Vaftizci Yahiya ve Zenobius'un varlığı, resmin bir zamanlar Floransa'da bir kilisede durduğunun belirtisidir. Rönesans döneminde müşterilerin bir altar panosunun konusu dışında başka ayrıntılara da müdahale ettikleri biliniyor: örneğin burada, Aziz Andrea ile Bartolommeo herhalde müşterinin koruyucu azizleri olduklarından resimde yer almışlar. Tempera boya maddeleri arasında en pahalısı

lapis lazuliden (yarı değerli bir taş) elde edilen mavidir. Dolayısıyla bir resimde ne kadar çok mavi varsa resim o kadar pahalıya mal olur. Bu nedenle mavi, Meryem'in giysileri gibi yapının en önemli bölümlerinde kullanılmış. Rönesans dönemi Floransa'sında en çok tartışılan konu perspektiftir. Burada mermer döşeme karolarında sanatçının noktasal perspektif kullandığı görülüyor. Rosselli'nin öğrencileri arasında en önemli Piero di Cosimo'dur.
 Masaccio, Piero della Francesca, Piero di Cosimo

Cosimo Rosselli, d. Floransa, 1439. 6 Floransa, 1507.

Tahtta Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle Birlikte. yak1478. Pano üzerine tempera. e175.2 x y190.5 cm. The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Resmin kendisi bu güzel kadının kurduğu düşünce hakkında hiçbir ipucu vermiyor. Ama kadın öylesine dalmış ki kitabını da çiçeğini de dizlerinin üstünde unutup gitmiş. Giyside ve kadını çerçeveleyen yapraklarda görülen yeşilin çeşitli tonları resme egemen olan duygusallığı artırıyor. Rossetti'nin pek çok yapıtında olduğu gibi burada da ideal bir kadınlık görüntüsü sunulmuş. Rossetti, çağdaşı Victoria dönemi sanatçılarına tepki olarak, 15. yüzyıl İtalyan Yüksek Rönesansı'nın

Raffaello öncesi sanatçıların yalınlığına dönmeyi amaçlayan Ön-Raffaellocular Birliği'nin kurucularındandı. Bu yapıt Ön-Raffaellocular'a özgü parlak renklerle ışıklı alanlar yaratma, özenli ayrıntı işçiliği ve dış mekân konuları işleme gibi özellikleri yansıtıyor. Sanatçı resimlerdeki temaları kullandığı şiirler de yazmıştır.

Fra Angelico, Botticelli, Burne-Jones, Hunt, Millais, Moreau

Dante Gabriel Rossetti. d Londra, 1828. ö Birchington-on-Sea, 1882.

Düş Kurma. 1880. Tuval üzerine yağlıboya. e93 x y159 cm. Victoria and Albert Museum, Londra

Jethro'nun yedi kızının sürülerine su içme izni vermeyen inatçı çobanlara karşı Musa tek başına savaşmıştır. Kompozisyonun ortasında Musa'nın bükülmüş, kaslı gövdesi yerdeki bir adamı şiddetle dövüyor. Sağ üstte durgun, şaşkın bir kız, solda şişmiş pembe bir pelerin, birbirine geçmiş biçimler, çarpık duruşlar, sağa sola serpiştirilmiş kollar ve bacaklar, Rosso Fiorentino'nun Maniyerizm'in en uç noktasına ulaştığını gösteriyor. Bu üslup, Perugino gibi Rönesans

sanatçılarına özgü denge ve düzen anlayışından türemiştir. Rosso, meslek yaşamının sonuna doğru, doğduğu İtalya'yı terk ederek Fransa'ya gitti, I. François'nun Fontainebleau'deki sarayının süslenmesinde çalıştı. Kızıl saçlarından dolayı "Rosso" adı verilen sanatçının intihar ettiği söylenirse de doğal nedenlerden ölmüş olması daha büyük bir olasılıktır.

■ Bourdelle, Bronzino, Giulio Romano, Pontormo, Primaticcio

Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo). d. Fioransa, 1494. ö Fontainebleau, 1540.

Musa ve Jethro'nun Kızları. yakı1523. Tuval üzerine yağlıboya. e117 x y160 cm. Galleria degli Uffizi, Fioransa

İsimsiz

Tuvalın üstünde dikkâdörtgen renk alanları yüzüyor. Kenarlarındaki bulanıklık renk kütlelerine sıslı ve büyüğü bir titreşim veriyor. Resmi kaplayan göksel bir ışık, biçimin gerilimini ile renklerin karşıtlığını yok ederek bir iç parıltı sağlıyor. Sınırlı olmalarına karşın dipten gelen çağrışımlarla dolu olan Rothko'nun resimleri uzun ve zorlu bir meditasyon içermiş gibi, yakıcı gerçekler taşıdıkları duygusunu verir. Rusya'da doğan Rothko 1913'te ailesi ile birlikte ABD'ye göç etmiştir. Kendi kendini eğiten sanatçı

çoğunlukla dev boyutlarda çalışmıştır. İzleyiciye toplu bir renk deneyimi yaşatma isteğini "Ben büyük resimler yaparım, çünkü izleyiciyle sıkı bir ilişki yaratmak istiyorum. Büyük bir resimde anında alışveriş başlar; resim sizi içine çeker" sözleriyle ifade eden Rothko, Soyut Dışavurumculuk'un önde gelen üyelerindendir. Figür içermeyen tuvalleri bir akının gerçek ruhunu, yani insan ruhunun anlaşılabilir gizemlerine en uç yanıtı çağırıştır.

🖼️ Heron, Kelly, Newman, Pollock, Ryman, Serra, Still

Mark Rothko, d Dvinsk, 1903, ö New York, NY, 1970.

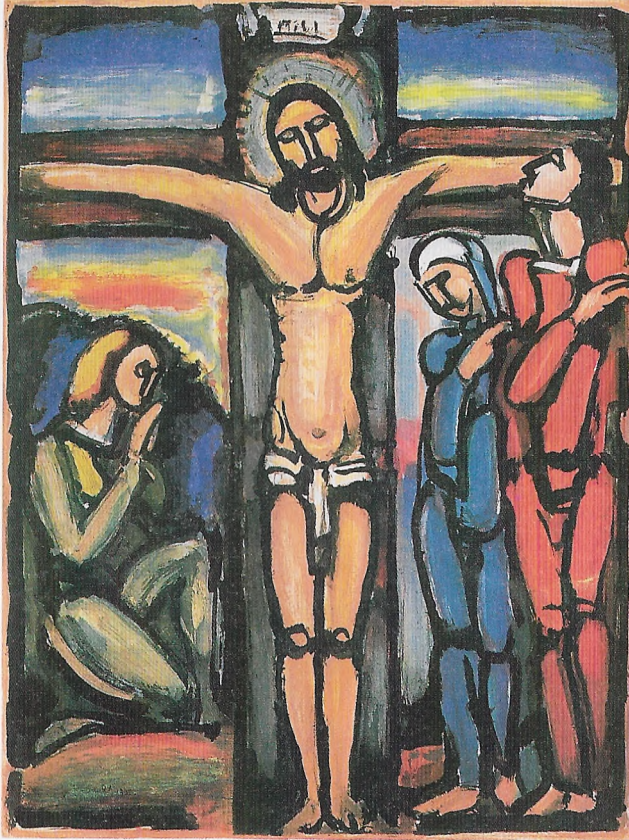
İsimsiz, 1951-5. Tuval üzerine yağlıboya, e101 x y189 cm. Tate Gallery, Londra

Hız. İsa, haç ve çevresindeki figürler dış çizgilerle tanımlanmış renk alanları halinde yalın betimlenmiş. Haç, kompozisyona egemen olarak tuvali tümüyle dolduruyor. Zengin renkleri ve kabaca çizilmiş figürler bu kurtuluş imgesinin gücünü artırıyor. Resmin tümü özellikle siyah çizgilerle çerçevelenmiş renk alanları, vitray etkisi yaratıyor. Gerçekten de Rouault, Moreau'nun resim atölyesine girmeden önce bir vitray atölyesinde çalıştı. Bu baskıda köklü dinsel inancı

ifade edebilmek için ışıltılı renk çizgileri kullanmış. Rouault, "aquatint" (leke baskı) olarak adlandırılan akıcı, boyalıymış etkisi veren bir tür oymabaskı tekniği kullanmıştır. Yapıtlarının duygusal ve Dışavurumcu içeriği çağdaş Alman Dışavurumcuları'nın üslubunu çağırıştır. Ancak, Rouault'nun üslubu, heyecan verici, parlak renkleri ve koyu renk sert çizgileriyle tümüyle kendine özgüdür.

■ Grünewald, Kirchner, Masaccio, Orozco, Pechstein, Vlaminck

Roubiliac Louis-François

Sir Isaac Newton

Matematikçi, fizikçi, astronom ve düşünür Sir Isaac Newton'un bu anısal heykeli, betimlediği kişinin eşsiz yetenekleri olduğunu yansıtıyor. Roubiliac, sanki Newton'un üstün dehasını heybetli duruşuyla iletmek istemiş. Heykelin ayrıntıların üstün bir teknikle yontulup çok düzgün, parlatılmış bir yüzey elde edilmiş. Dizginlenmiş bir coşku ve canlılığın duyumsandığı bu yapıt, 18. yüzyılın usçuluğuna yakışır biçimde, büyüklüğün sakin, ölçülü görkemini yansıtıyor.

Anayurdu Fransa'yı genç yaşta terk edip İngiltere'ye yerleşen Roubiliac ilk kez Londra'nın Vauxhall Parkı'na yaptığı Handel heykeli ile ünlendi. Sevilen bir heykeltıraş olarak pek çok sipariş aldı. Aydınlanma Dönemi'nin önde gelenlerinin ve soyluların heykellerinin yanı sıra çok sayıda büst ve anıt yapmıştır.

Canova, Houdon, Moroni, Powers

Louis-François Roubiliac. d Lyons, 1702. d Londra, 1762.

Sir Isaac Newton. 1755. Mermer. y183 cm. Trinity College, Cambridge

Üç maymun tropik ormanın sık yaprakları arasından bakarken garip bir kuş bol yapraklı ince bir dala tünemiş. Bu sahnedeki sınırsız düş gücü, Rousseau'nun dünyaya bakışının tipik bir göstergesi; güçlü renkler, keskin çizgilerle belirlenmiş şekiller ve özenle verilmiş ayrıntılar da naif üslubunun özellikleridir. Bu düşsel tropik ormanın esin kaynağı ise Rousseau'nun Paris'te sürekli gittiği botanik bahçesidir. Amatör bir ressam olan Rousseau, 1885 Bağımsızlar Salonu'nda sergilediği

yapıtıyla Parisli öncü ressamların dikkatini çekmiş; Pablo Picasso ile arkadaşları tarafından, akademik eğitimin bozmadığı temiz ve dolaysız bakış açısı nedeniyle çok beğenilmiştir. Rousseau'ya Fransız gümrüğünde çalıştığı için "Gümrükçü" (*Le Douanier*) lakabı takılmıştı.

Ernst, Gauguin, Hicks, Lam, Picasso, Vlaminck

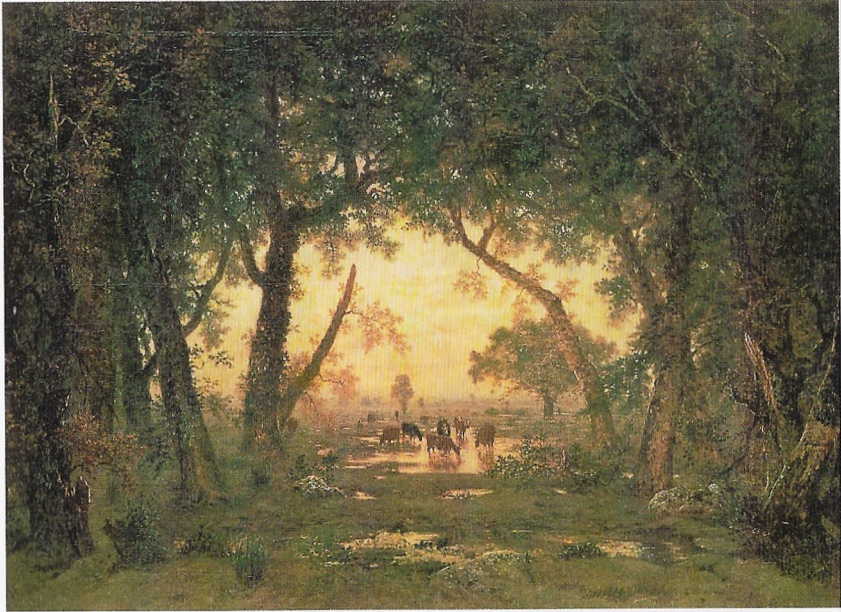
Rousseau Théodore

Fontainebleau Ormanı, Sabah

Titrek ışıklı, sedefli renklerle boyanmış basit bir orman manzarası. Üstünü ağaçların bir kemer gibi kapattığı kompozisyon hoş ve cana yakın. Görüntüleri, içinde durdukları su birikintisine yansıyan inekleri sabahın erken saatlerinin sisi sarmış. Rousseau, nemli ormanın tan ağarırken yavaş yavaş değişen soluk görüntüsünü betimlemeye özen göstermiş. Jacob van Ruisdael ve 17. yüzyılın öteki Felemenkli manzara ressamlarının yanı sıra İngiliz John Constable'dan da esinlenen Rousseau,

Fransız resmine akademik olmayan, daha serbest bir manzara üslubunu yerleştirmek istemiştir. 1840'larda Fontainebleau Ormanı yakınındaki Barbizon köyüne yerleşen Rousseau çevreyi gerçekçi bir yaklaşımla betimlemeye girişmiştir. Amaçları yerleştikleri yöreyi ve köylüleri doğrudan, şirinleştirmeden resimlemek olan Barbizon Okulu'nun kurucuları arasında da yer almıştır.

☛ Constable, Corot, Daubigny, Hobbema, Millet

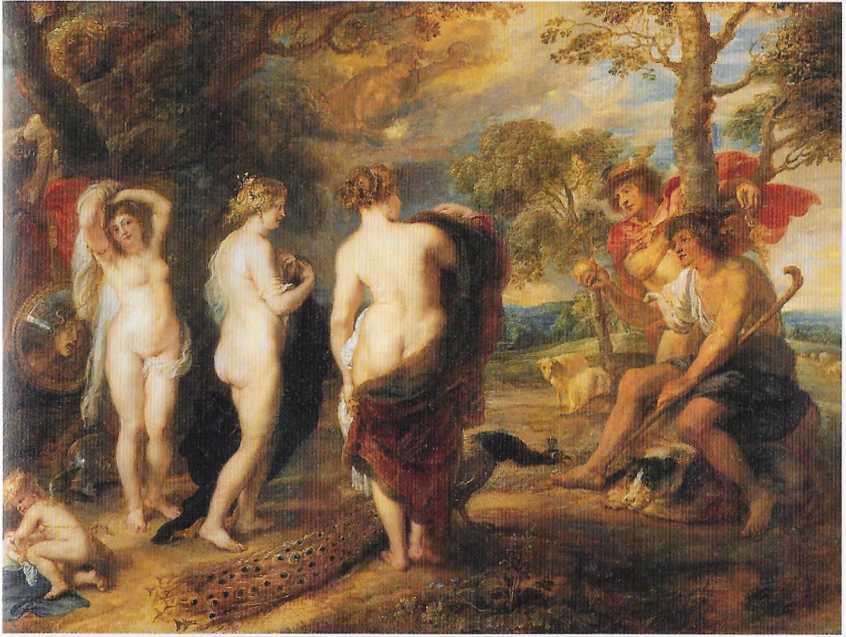
Théodore Rousseau. d Paris, 1812. ö Paris, 1867.

Fontainebleau Ormanı, Sabah. 1850. Tuval üzerine yağlıboya. e134 x y98 cm. Wallace Koleksiyonu, Londra

Uçuşan pelerini ile Hermes üç tanrıçayı Paris'in yanına götürür. Bu tanrıçalar tavuskuşu ile Hera, Eros ile Aphrodite ve miğferi, üstünde Gorgon'un başı bulunan kalkanı ile Athena'dır. Mücevherleri dışında üstlerinde pek az şey taşıyan tanrıçalar, içlerinden en güzeline vereceği altın elmayı tutan Paris'in önünde duruyorlar. Rubens, bu ünlü mitolojik konuyu, öncüsü olduğu Barok akımın enerjik ve görkemli üslubu ile betimlemiş. Gösterişli renkler ve dalgalı fırça vuruşları ile kadın

figürlerinin cinselliği öne çıkarılmış. Rubens'in üslubu, 1630'da 16 yaşındaki Helène Fourment ile evlendikten sonra Tiziano ve Veronese gibi Venedikli ustalardan esinlenerek kullandığı zengin renklerle şiirsel bir yumuşaklık kazandı. Alpler'in kuzeyindeki en büyük Barok resim ustası olma sanını kullandığı tatlı renklere, akıcı fırça vuruşlarına ve kompozisyonlarındaki zengin duygusallığa borçludur.

■ Van Dyck, Jordaens, Maillol, Tiziano, Veronese

Zengin sonbahar renkleri, sıcak bir genişlik duygusu ve dikkatlice yapılmış pek çok doğal ayrıntı bu manzaranın güzelliğini artırıyor. Ama bu manzara, çikolata kutularında görülen durağan ve şirin sahnelere benzemiyor. Hareketli gökyüzü havanın değişmekte olduğunu gösteriyor, hızla akan nehir de doğanın yok etme gücünün belirtisi. Ruisdael, hem doğduğu yer olan düz Felemenk ovalarını, hem daha dağlık Kuzey Almanya manzaralarını betimlerken, yapıtlarına

görkemlilik ve çarpıcılık katmıştır. Bu resim gökyüzünün, yalnızca kompozisyonu dengelemek değil, sahneye canlı bir hava ve mekân duygusu kazandırmak yoluyla sunduğu ifade olanaklarının Felemenkli ressamlar açısından önemini de göstermektedir. Ruisdael'in yapıtlarının çekiciliği doğacı yaklaşımdan kaynaklanır. Pek çok kişiye göre sanatçı, 17. yüzyılın Felemenkli manzara ressamlarının en büyüğüdür.

☛ Claude, Constable, Van Goyen, Hobbema

Arka planda görülen Klasik yapılar ve daha geride duran heykelin önünde kristal vazo renkli çiçeklerin ışıklı dokusu ile parlıyor. Titiz bir ayrıntı işçiliği ve sanatçının parlak tekniği resmin yüzeyine derinlik ve açıklık katmış. İncelikte betimlenmiş çiçek düzenlemesinin üstü zengin, opak bir ışıkla kaplanmış. Ruysch üslubunun bir başka özelliği de o dönem resimlerinde sıkça karşılaşılan çiçeklerin üstüne konmuş böcekleri de betimlemesidir. 17. yüzyıl Felemenk

resminde çiçekli ölüdoğalar çok beğenilen bir konuydu; doğayı yüceltirken doğa güzelliklerinin bile bir gün solacağını vurgulayarak yaşamın geçiciliğini simgeliyordu. Bu tür resimlerin en başarılı Felemenkli ustalarından olan Ruysch'un mücevher gibi işlenmiş çiçek düzenlemelerinin yer aldığı tabloları hâlâ çok beğenilmektedir.

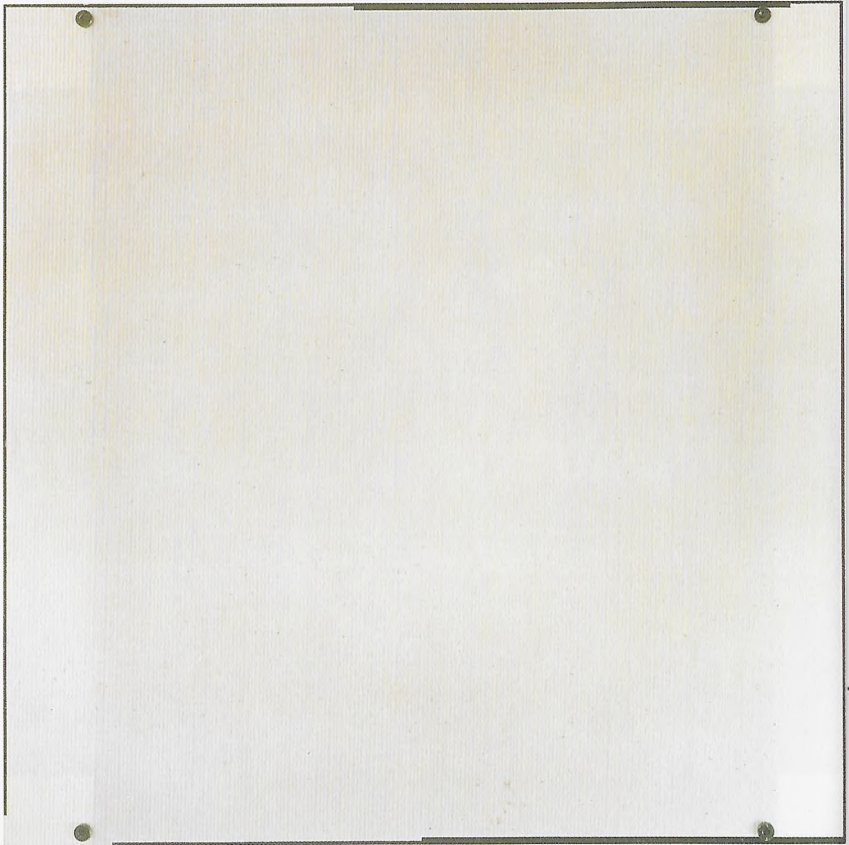
• Fantin-Latour, De Heem, Kalf, Vermeer

Beyaz emaye boya sürülmüş çerçevesiz, ince bir alüminyum levha metal vidalarla duvara tutturulmuş. Bu vidalar, resmi her tür resimsel yanılısamadan arındırmak isteyen boş kompozisyonun önemli bir parçasıdır. Yapıt kesintisiz yoğunluğuyla izleyici üzerinde kendinden geçirici bir dinginlik etkisi yaratıyor. Ayrıca resim yüzeyinin iki boyutluluğu ile arkadaki duvar düzlemi arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurguluyor. Duygu ve yanılısama yokluğu yapıtı Minimalizm akımıyla bağlantılı

kılmaktadır. Ryman'ın yapıtları kullanılan malzemenin - hem boyanın hem taşıyıcının (yani tuval, plastik, alüminyum, vs)- niteliklerine dikkati çeker. Vurguladığı bu düşünceden bir sapma doğmaması için 1960'lardan sonra yalnız beyaz boya kullanan sanatçı günümüzde de değişik malzemeler ve değişik boya sürüşüyle yeni arayışlarını sürdürmektedir.

■ Andre, Kelly, Mangold, Rothko, Serra, Tobey

Robert Ryman. d Nashville, TN, 1930.

Kurye II. 1985. Alüminyum üzerine *impervo*. e40.6 x y40.6 cm. Özel koleksiyon

Michelangelo'nun hayranı olan Salviati, ustasının *Doni Tondo*'sundaki birbirine girmiş figürlerini bu tablosuna uyarlamış. Yalnızca kompozisyonlar aynı olmakla kalmamış, kaslı figürler ve insan teni üzerinde ışık oyunları yaratma tutkusu da Michelangelo'dan alınmış. Salviati üç boyutlu heykelsi bir nitelik etkisini yaratmada başarılıysa da Michelangelo'nun başyapıtına ulaşmak için çok çaba gösterdiği anlaşılıyor. Resim bir önceki kuşağın dehasının ağırlığıyla ezilmiş o dönem

Floransa resminin tipik bir örneğidir. Parmigianino'nun zarif, akıcı tekniğinin de etkisi altında kalmış olan Salviati, Roma ideallerine uygun bir Maniyerizm'e dönüşü ilk savunuculardan. Adını eski hamilerinden Kardinal Salviati'den almıştır.

■ Bronzino, Michelangelo, Parmigianino, Signorelli

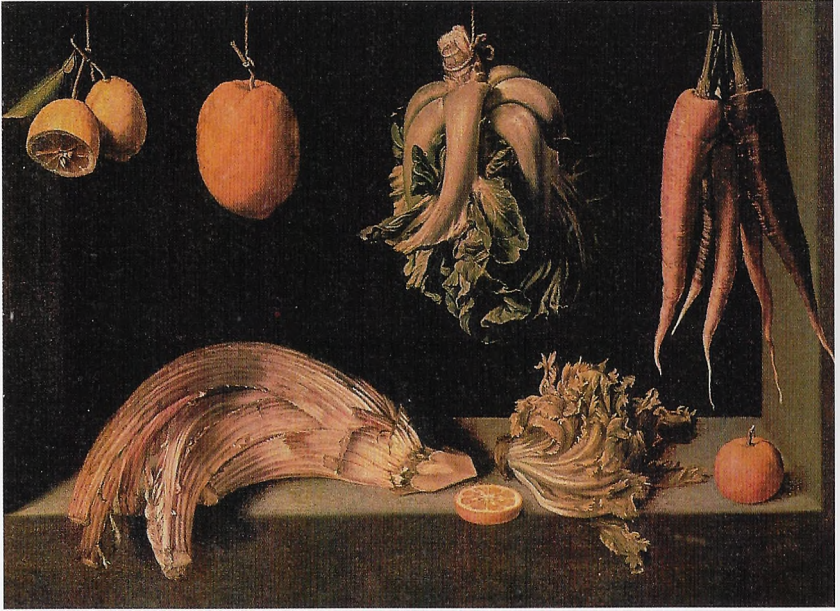

Sánchez-Cotán Juan Ölüdoğa

Meyve ve sebzeler sanatçının titiz çizimi ve dramatik ışıklandırmasıyla anıtsal bir nitelik kazanmış. Nesnelerin yerleştirilişi (iple tavana asılmış ya da pencere benzeri bir yere konmuş) ilginç ve Kuzey Avrupa ölüdoğa geleneğine ters. Kuzey Avrupa ölüdoğalarında genelde bir masa üzerinde özenle düzenlenmiş yiyecekler, yemek takımları vb süsleyici öğeler betimlenmiştir. Burada kaba saba sebzeler yemek bağlamından çıkarılarak kullanılmış. Eğer varsa, verilen mesaj belirsiz,

ancak yalnınlık ve düzen duygusu önemli bir şey söylüyormuş gibi. Sánchez-Cotán'ın ölüdoğaları, tür resmini salt süsleme düzeyinden daha öteye taşımıştır. 1603'te Chartreuse keşişi olan sanatçı Granada ve Seville'de dinsel resimler de yapmıştır.

De Heem, Kalf, Ruysch, Snyders, Zurbarán

Juan Sánchez-Cotán. d Orgaz, 1561. 6 Granada, 1637.

Ölüdoğa. yak1600-10. Tuval üzerine yağlıboya. e96.5 x y69.5 cm. Özel koleksiyon

Bu resimdeki kişilerin adları biliniyorsa da konusu ve yapım tarzı ile portreden çok İzlenimci bir tabloya yakındır. İzlenimciler'in dış mekânlarda çalışmaları gibi Helleu de bir nehrin kıyısına oturup doğrudan doğadan resim yapardı. Sargent da arkadaşının tam karşısına oturup onu gözlemleyerek resimlemiş olmalı. Boyanın kullanımı da İzlenimci üslupta. Kısa, keskin fırça vuruşlarıyla uygulanmış boyalarla otlar ve kamışlar biçimlendirilirken, karaya çekilmiş kayığın kırmızı

yüzeyinde ışık oyunları denenmiş. Sargent İzlenimciler arasında yer almadıysa da bu resimde onların üslubunu uygulamaya çalıştığı açıktır. Frans Hals ve Diego Velázquez gibi eski ustalara da hayran olan Sargent İtalya'da Amerikalı bir ana babadan doğmuş, yerleştiği Londra'da Edward dönemi sosyetesinin en beğenilen portre ressamı olmuştur.

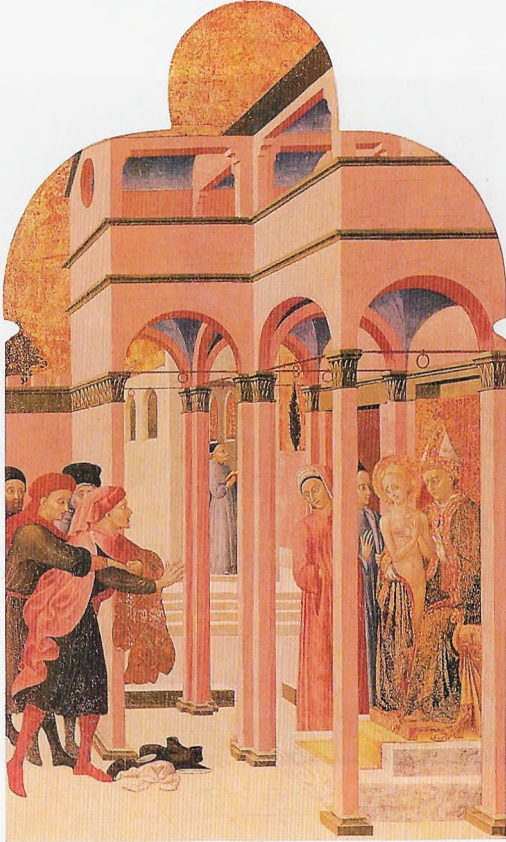
• Hals, Monet, Orpen, Tissot, Velázquez

Bu resim Aziz Francesco'nun ailesini reddederek Kilise'yi seçtiği anı gösteriyor. Francesco babasına ait parayı kiliseye verince babası parayı geri alabilmek için sivil mahkemeye başvurur. Francesco bunun üzerine babasına ait olan giysilerini yırtıp atar ve Tanrı'dan başka babası olmadığını söyler. Bu sahnede giysilerini kızgın babasının önüne koyup, hem gerçek hem ruhsal koruyucusu olan piskoposa sığınmış. Yapıt bir zamanlar Borgo Sansepolcro kentindeki Aziz Francesco

Kilisesi'nin azizin yaşamını öyküleyen iki yüzlü altar panosunun parçasıydı. 15. yüzyıl başlarında Sienalı ressamlar perspektif ve oranla Floransalı meslektaşları kadar ilgilenmiyorlardı; bu nedenle resim aynı dönem Floransa resminden daha az gerçekçidir. Ancak bu eksikliği zarif bir incelik ve ustaca kullanılmış renkler gidermektedir.

■ Duccio, Giotto, Piero della Francesca

Sassetta (Stefano di Giovanni), d Siena, yak1392. ö Siena, 1450.

Assisili Aziz Francesco Dünyasal Babasını Reddediyor. 1444. Pano üzerine tempera. e52.5 x y87.5 cm. National Gallery, Londra

Savery Roelandt

Bir nehir kıyısındaki ağaçlıkta, çayra uzanmış Orpheus'un dayanılmaz güzelliğindeki müziği çevredeki tüm hayvanları ve kuşları kendine çekmiş. Kemanının tatlı ezgileri renkli, egzotik yaratıkları büyülemiş. Savery, hayvan ve bitkilerle dolu, zengin ayrıntılarla süslenmiş manzaralardan hoşlanırdı. Maniyerist geleneğe uygun işlenmiş, üstelik fantastik ve idealleştirilmiş olmalarına karşın gerçekte bu manzaralar Savery'nin 1660'ların başında çıktığı İsviçre

Orpheus

yolculuğunda izlediği Alp görünümüne dayanır. Birkaç düzine Orpheus ve Cennet Bahçesi betimlemiş olan ressam, çok sevdiği bu konuları büyülü dünyalara oturtarak uygulamıştır. Canlı ayrıntılarla ve olaylarla dolu resimlerinde Jan Bruegel'in etkisi görülür.

J Bruegel, Hicks, Patenier, Piero di Cosimo

Doktor Haustein göğüs cebinde bir sonda durduğu halde içtenlikle izleyiciye bakıyor. Arkasına Sonja adlı model sevgilisinin tehdit edici gölgesi düşmüş. Resmin gerilimi içinde çağrıştıran ölüm kehaneti üç yıl sonra gerçekleşmiş; doktorun karısı yürümeyen evliliklerinden dolayı intihar etmiş, 1933'te de Gestapo tarafından tutuklanacağını; öğrenen doktor kendini zehirlemiştir. Schad politikayla ilgilenmezdi; toplumsallıktan çok psikolojik içerikli konular ilgisini çekerdi. Yapıtlarında,

çevrelerinden soyutlanmış, içedönük modelleri sanrısız bir gerçekliğe bürünürler. Schad, üyeleri idealleştirmeden uzak yeni bir nesnel gerçekçiliğin peşinde olan Yeni Nesnelcilik akımının en serinkanlı ressamı olarak nitelendirilir. Yapıtları neredeyse bir ameliyatın kesinliğine ve doğruluğuna sahiptir. Bu resim, üslubunun tipik bir örneğidir.

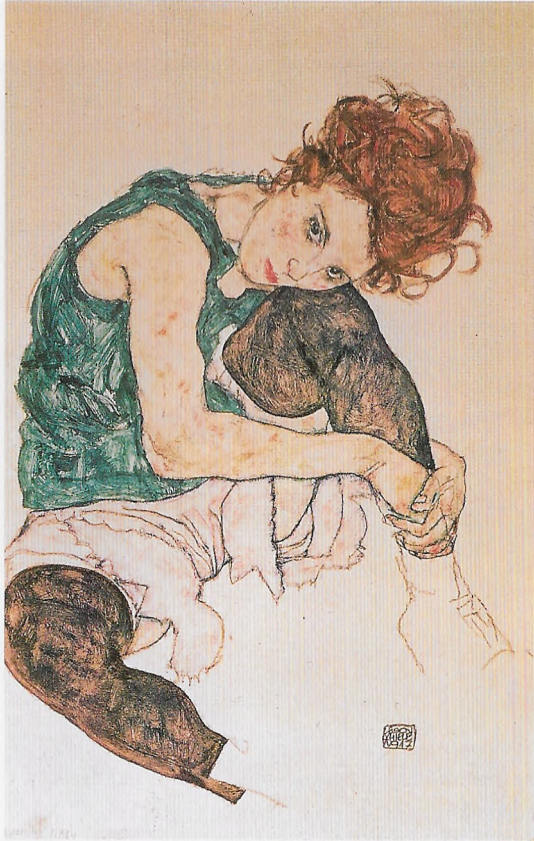
Beckmann, Dix, Grosz, Richter, Sheeler

Sinirli bir enerji ile dolu olan Schiele'nin modeli sere serpe yere oturmuş olarak resmedilmiş. Kadın doğrudan izleyiciye bakıyor; hem pozu hem bakışı çok erotik, ama aslında resim Schiele'nin pek çok kadın portresinden daha az saldırgan. Kadının kaslı gövdesi, acı dolu elleri ve bükülmüş boynu bu yoğun resmi daha da rahatsız edici kılıyor. Schiele'nin gerilimli ve çarpıtılmış ingeleri, insan duygularını hiç ödün vermeden yansıtır. Sigmund Freud'un bilinçaltına yönelik araştırmalarından çok etkilenmiş olan

sanatçı yapıtlarında kendi korkularına ve güvensizliklerine biçim vermiştir. Kısa sanat yaşamı boyunca, büyük bölümünde cinselliğin öne çıktığı çok sayıda yapıt vermiş; hatta "ahlaksız resimler yaptığı" için kısa bir süre hapiste yatmıştır. Kendini onlardan saymasa da, üslubundaki keskin sinirsel yoğunluk Schiele'yi en önemli Dışavurumcu ressamlardan biri yapmıştır. Sanatçı tam yapıtları ün kazanmaya başlarken genç yaşta gripten ölmüştür.

☛ Balthus, Baselitz, Klimt, Kokoschka, Munch

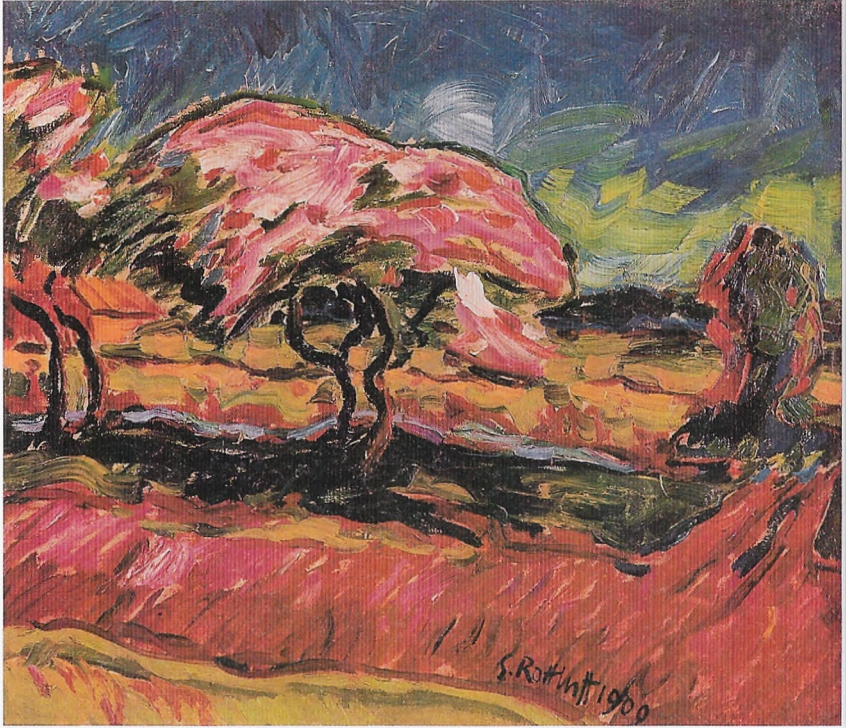
Schmidt-Rottluff Karl

Çiçek Açan Ağaçlar

Zengin koyu renkler, peyzajın neredeyse tümünü kaplayan ağacın kabaca işlenişi, canlılıkla titreşen güçlü ve dinamik bir üslup. Vincent van Gogh'un 20 yıl önce yaptığı gibi Schmidt-Rottluff da doygun ve zıt renkleri değişik kalınlıklarda ve kaba fırça vuruşlarıyla tuvale uygulamış. Bunlar doğanın gerçek renkleri değil ama sanatçının kendi duyarlılığını ve zihinsel durumunu yansıtıyor. Schmidt-Rottluff'un başını çektiği Alman Disavurumculuk'unu, bu özgürce yapılmış ve coşkuyla

titreşen resim çok iyi temsil etmektedir. Sanatçı, II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in baskısıyla karşılaşmış, Alman galerilerindeki tüm resimleri kaldırılmış ve resim yapması yasaklanmıştır. 1945'te Doğu Almanya'ya yerleştikten sonra resimleri de eski yerlerine dönmüştür.

■ Van Gogh, Heckel, Kirchner, Nolde, Pechstein

Bu alışılmamış, dışavurumcu portre, porselen tabak parçalarından oluşan bir yüzey üzerine uygulanmış. Schnabel, Barselona'daki Guell Parkı'nda gördüğü, Katalan mimar Antoni Gaudí'nin, seramik parçalardan yapılmış mozaikle kaplı duvarlarından etkilenmiş. Başka bir esin kaynağı ise Gerçeküstücüler'in doğrudan bilinçaltından geldiğini savundukları "otomatik" çizimleri. Schnabel'in bu tür "tabak resimleri" bir yüzey üzerine sonucu anında görmeden resim yapma olanağı

sağlamaktadır. Parçalanmış yüzey bazı yerlerde imgeyi geri plana itebiliyor ve kırık tabaklar imgeyi veren ortam olmaktan çıkıp onu saklayabiliyor. Sanatçı kadife ve branda gibi alışagelmışin dışındaki yüzeylere de resim yapmış; 1980'lerde Amerikan sanatının "yaramaz çocuğu" olarak anılmıştır.

■ Motherwell, Rauschenberg, Schwitters, Twombly

Bu Madonna ile Çocuk İsa'nın ayrı yönleri bakıyor olması şaşırtıcıdır. Meryem oğlunu şevkatle kucaklamış, İsa kolunu annesinin boynuna sarmış olmasına karşın her ikisi de başka dünyalara dalmışlar gibi. Baskı tekniğine getirdiği yeniliklerle Albrecht Dürer'i etkilemiş olan Schongauer, çoğunlukla buradaki altar panosu resmine benzer Meryem imgeleri yapmıştır. Sanatçının kayıtlı tek resmi olan bu yağlıboya yapıtta da baskı tekniğinin izleri seçiliyor. Örneğin, sanatçı bir baskı

ustasının yapacağı gibi, Meryem'in keskin elbise kıvrımlarını ışık ve gölge düzlemlerine bölmüş. Baskılar ucuz ve taşınması kolay nesneler olduğundan Schongauer'in kompozisyonları Avrupa'nın büyük bölümüne hızla yayılarak ününü pekiştirmiştir. Resimdeki kuş ve çiçeklerin özenle işlenmiş ayrıntılarında görüldüğü gibi Schongauer, Flaman sanatından çok etkilenmiştir.

• Bouts, Campin, Dürer, Lochner, Van der Weyden

Martin Schongauer. d Augsburg, yakı1435. 6 Breisach, 1491.

Gül Bahçesindeki Madonna. 1473. Pano üzerine yağlıboya. e115 x y200 cm. Saint Martin Kilisesi, Colmar

Schwitters Kurt Uzamsal Büyümlerin Resmi-İki Küçük Köpekli Resim

Kullanılmış zarf, kartpostal, paket kâğıdı ve otobüs biletleri gibi çeşitli nesneler bir tahta levhaya tutturulmuş. Bütün bunlar gazetelerden rasgele kesilerek boyanmış sözcüklerle, herhangi bir anlam yüklenmeksizin bir araya getirilerek bir kolaj oluşturulmuş. Sonuç, anlamsız parçalardan oluşmuş dengeli bir soyut kompozisyon. Schwitters sanat olmayandan sanat yaratmış. Sanatçının rasgele toplanmış nesneleri, sanatın ifadeci ya da anlamlı bir

şey olması yönündeki geleneksel düşüncüyü yıkar. Aynı zamanda iyi bir şair olan Schwitters 1915-22 arasında, halkın her koşulda süren hoşnutluğunu, geleneksel değerleri kabullenişini sarsmayı amaçlayan Dadacılar'a katılmıştır. Dadacılar'ın Berlin grubuna kabul edilmeyen Schwitters, Hannover'de "Merz" adlı kendi grubunu kurmuştur. Bu sözcüğü bir özel isim olan Commerzbank'tan (ticaret bankası) almıştır.

☛ Duchamp, Ernst, Gris, Hamilton, Man Ray, Schnabel

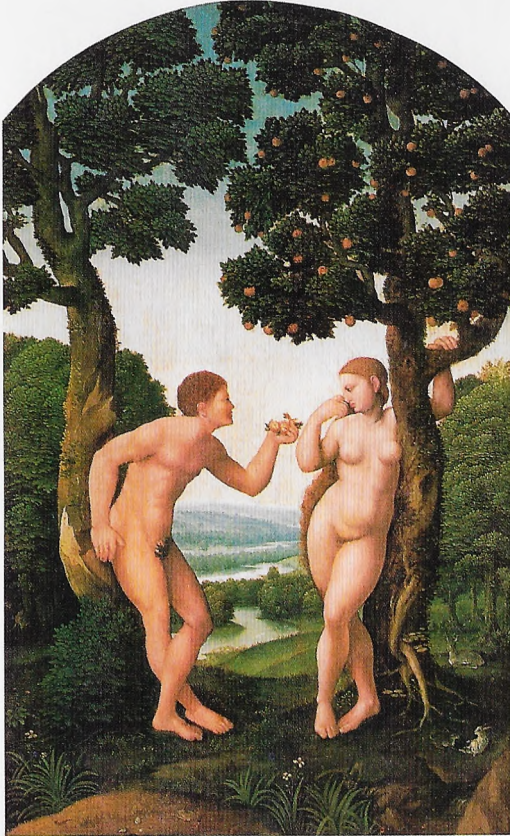
Kurt Schwitters. d Hannover, 1887. ö Ambleside, 1948.

Uzamsal Büyümlerin Resmi-İki Küçük Köpekli Resim. 1939. Levha üstüne kolaj. e68 x y96.5 cm. Tate Gallery, Londra

Bu Cennet Bahçesi sahnesine egemen olan kanlı canlı Adem ile Havva figürlerini, yeşil ağaçlar ve uzağa akıp giden bir nehir manzarası çerçevesiyle. Pek çok yer gezmiş olan Scorel resimlerinde kendinden önceki Flemenkî ustaların inceliği ile İtalyan sanatının hacimselliğini birleştirmiştir. Kesin ve kendine güvenli çizgiler içine yerleştirmiş figürlerin cesur çıplaklığı ve küteselliği, Roma'da yaşarken tanıştığı Michelangelo ve Raffaello'nun etkisinde kalan Scorel'in dinsel resim

üslubunun belirgin özelliğidir. Sanatçının Kuzeyli kökeni manzarayı büyük bir duyarlılıkla işlemesine, ön planda görülen küçük hayvanlar gibi ayrıntılarla doldurmasına neden olmuştur. Scorel, 16. yüzyılın ortalarında o denli üne kavuştu ki Jan van Eyck'in görkemli Ghent Altar Panosu'nun onarımı ona verildi.

■ Dürer, Van Eyck, Van der Goes, Massys, Michelangelo

Jan van Scorel. d Scorel, 1495. Ö Utrecht, 1562.

Adem ve Havva. yak1540. Pano üzerine yağlıboya. e31.8 x y47.6 cm. Özel koleksiyon

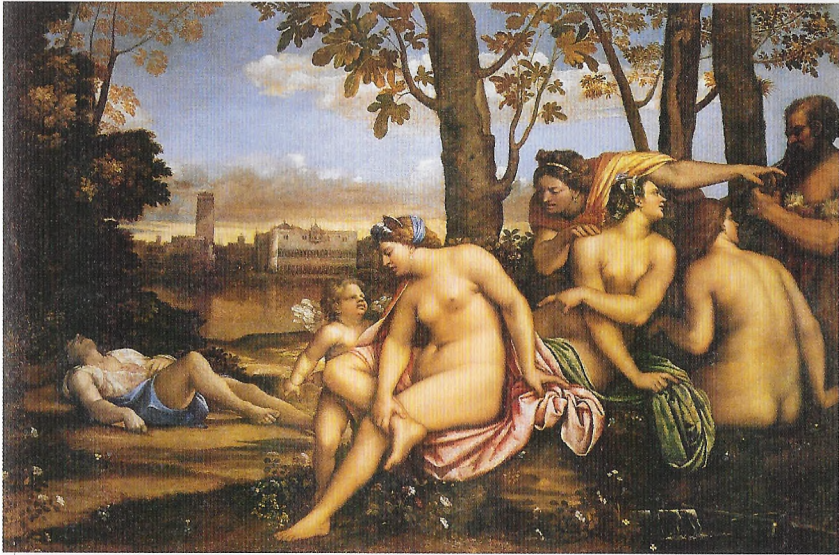
Sebastiano del Piombo

Adonis'in Ölümlü

Venüs, arka planda uzanmış olarak görünlünen sevgilisi Adonis'in bir yabandomuzu tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Sağ tarafa toplanmış figürlerin oluşturduğu asimetrik kompozisyon, işaret eden parmaklar, uzatılmış kollar ve dönen başlarla sağlanmış devinim, Sebastiano'nun Erken Rönesans resminin durağanlığından uzak üslubunun beligin özellikleridir. Sebastiano, çıplak vücutları ve manzarayı saran, Venedik sanatına özgü bu zarif ışığı ustası ve arkadaşları

Giorgione'den öğrenmiştir. Roma'da da çalışmış ve Raffaello'nun yapıtlarını tanımış olan sanatçı, en çok kendisine üzerinde çalışması için eskizler ve resim kartonları veren Michelangelo'dan etkilenmiştir. Bu resimdeki kütesel, kaslı gövdeler sanatçının Michelangelo'nun çıplaklarını ne denli iyi kavradığının belirtisidir.

■ Giorgione, Michelangelo, Palma Vecchio, Raffaello, Tiziano

Hayalet gibi dört figür, günlük yaşamın olağan etkinliklerinden olan otobüs yolculuğunda dondurulmuş. Segal, dostlarının ve aile üyelerinin alçı dökümüyle elde ettiği heykellerini çok bilinen mekânlara yerleştirerek günlük yaşamdaki zorunlu etkinliklerin sıkıcılığını vurgulamış. Tıpkı gerçek otobüs yolcuları gibi, bu figürler de kendi dünyalarına dalmışlar. Sanatçının amacı, toplumun yüklediği günlük işlerin sıradanlığını gözler önüne sermek ve insanın çağdaş

dünyadaki yabancılaşmasını betimlemektir. Alçı kadınlar ve erkekler sandalyede oturur, ucuz lokantalarda yemek yer, bacaklarını tıraş ederler. Yapıta bakanların kolayca tanıyabileceği gündelik etkinlikleri betimlemek Amerika'da 1960'larda gelişen Pop Sanat akımının en belirgin özelliğidir.

■ Dine, Hamilton, Oldenburg, Rosenquist, Wesselmann

George Segal. d New York, NY, 1924.

Otobüs Yolcuları. 1964. Karışık malzeme. e193 x y175.2 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC

Çok büyük iki çelik levha birbirine doğru, karşı gelinemez bir güçle çekilircesine bükülmüşler. Yer aldığı kent meydanını süslemek yerine ona hükmeden bu heykel yapısal gücünü ödünsüz bir küstahlıkla ortaya koyuyor. New York'ta yaşayan Serra, metal levhalar, ateş tuğlası, kütük, paslı çivi gibi malzemelerle çalışmakta; malzemenin enerjisi dışı vurma ve yeni biçimi ile katıldığı çevredeki strüktürlerle gerilim oluşturma yeteneğini Kavramsal bir yolla ortaya

koymaktadır. *Clara, Clara*'da Minimalizm, yeni bir boyuta çekilen basit, bezemersiz bir biçim saflığı bildirisiyle en uç noktasına götürülmüş. Sanatçının yapıtları, korku, umutsuzluk duyguları uyandırırken pek çok tartışmaya da yol açar. Bazıları için bu yapıtlar sıradan işlevlerinden kurtulmuş dünyaya umutsuz bir bakıştır. Serra yapıtlarının yalnızca siyah-beyaz resimlenmesini istemektedir.

☛ Andre, LeWitt, Noguchi, Smith

Seurat Georges Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Günü Öğleden Sonra

Seurat bu resminde Paris'in kuzeybatısında, Seine Irmağı üzerindeki sevilen piknik alanı Grande Jatte Adası'nda herhangi bir pazar öğleden sonrasını betimlemiştir. Altı ay boyunca her gün bu adaya giden sanatçı manzaranın ve o zaman moda olan arkası kabank etekli kadın, anne ile çocuğu gibi figürlerin eskizlerini yapmış, daha sonra bu kompozisyonu atölyesinde yaratmıştır. Resim sergilendiğinde pek çok sanatçı ve eleştirmen tarafından şiddetle eleştirilmiştir;

özellikle, Noktacılık adı verilen yeni boyama tekniği hiç sevilmemiştir. Bu teknikte, resim yüzeyi parçalanıyor ve boyama salt rent noktaları halinde uygulanıyor; noktalar uzaktan bakılınca büyüleyici ve parlak bir renk bütünü olarak algılanıyordu. Seurat henüz 32 yaşındayken ateşli bir hastalıktan ölmüştür.

■ Dufy, Monet, Pissarro, Signac, Vlaminck, Vuillard

Müzişyen Pierrot, İtalyan halk tiyatrosu *commedia dell'arte*'nin siyah maskesiyle zıtlık yaratan bembeyaz giysisi içinde parlak desenli bir duvarın önünde oturuyor. 1910'da, modern uygarlığın dinamizmini makineler ve hareketli figürlerle yansıtan yazar ve sanatçıların kurduğu Gelecekçilik akımına kaulan Severini, salt renk kullanmasında gördüğü gibi, Georges Seurat'dan çok etkilenmiş; Pablo Picasso gibi pek çok Kübist sanatçıyla da arkadaş olmuştur. Bu

resmin dengeli kompozisyonu ve Pierrot'nun giysisinin kıvrımlarını, ellerini ve gitarını betimlerken gösterdiği özen ve doğruluk, sanatçının Gelecekçilik ve Kübizm etkilerinden uzaklaştığını, yeniden alevlenen Yeni-Klasikçilik'e yöneldiğini kanıtlamaktadır. Severini bu yaklaşımını yaşamının sonuna dek uygulamıştır.

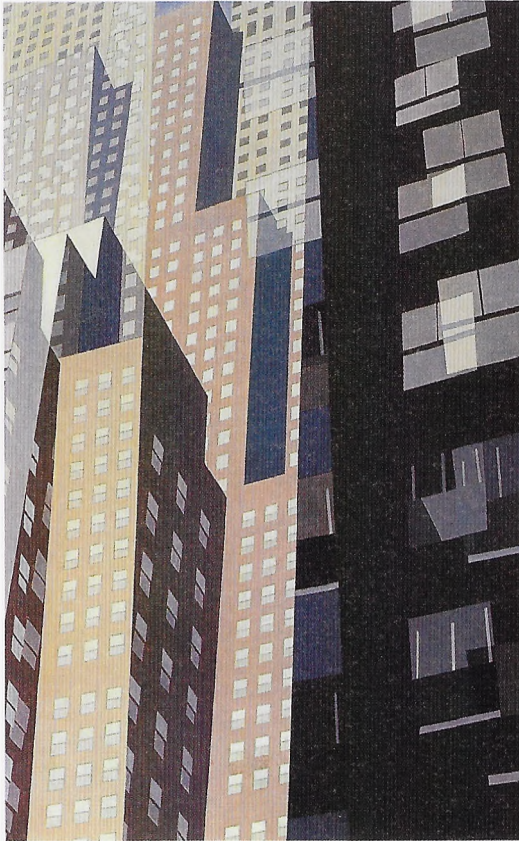
■ Balla, Boccioni, Greuze, Picasso, Seurat, Terbrugghen

Gökdelenler Manhattan göğünde süzülerek yükseliyor. Bu 36 katlı binaların pencereleri, içlerinde kimlerin yaşadığı ve çalıştığına ilişkin bir izlenim uyandırmak değil, resmin kusursuz yüzeyinde soyut bir desen yaratmak amacıyla betimlenmiş. 1920'de bir dizi New York gökdeleni fotoğrafı çeken Sheeler bunları kullanarak *Mannabatta* adlı bir film yapmış; bina, gölge ve pencerelerin karmaşık düzeninin oluşturduğu imgeler ona ilk "Presizyonist" resimleri için esin kaynağı

olmuştur. Stuart Davis, Georgia O'Keeffe ve öteki sanatçılar gibi Sheeler de yapıtlarında Kuzey Amerika'yı durağan, insansız ve bozulmamış bir yaklaşımla, fotoğraf gerçekliğinden salt soyutlamaya dek uzanan değişik üsluplarla betimlemiştir. Bu resimdeki yansımalar, Sheeler'in fotoğraflarındaki üst üste bindirilmiş imgelerden esinlenmiştir.

• Davis, Estes, O'Keeffe, Richter, Schad

Charles Sheeler. d Philadelphia, PA, 1883. ö Dobbs Ferry, NY, 1965.

Pencereler. 1951. Tuval üzerine yağlıboya. e51.1 x y81.3 cm. Hirschi ve Adler Galleries Inc., New York, NY

Bu fotoğraf, Victoria dönemi sanatında sıkça rastlanan düşünceye dalmış romantik genç kadın portrelerini anımsatıyor. Ancak, Ön-Raffaellocular'ın simgesel motiflerinin yerini modernliğin cüretkâr görünümleri almış; genç kadın bir genç kız olmuş, elinde tuttuğu "mektup", bir gazetenin yalnız kalpler sütununa dönüşmüş ve sinemasal bir çerçeveleme yapılmış. Bu yapıt, New Yorklu sanatçı Cindy Sherman'ın sahnelediği, modelliğini yaptığı ve yönettiği fotoğraflar dizisine aittir. Sherman, çoğunlukla

sinemadan ya da büyük sanat yapıtlarından alınma öyküsel diziler halindeki bütün yapıtlarının "yıldız" oyuncusudur. 1980'lerde gittikçe baroklaşan resimlerdeki parçalanmış ya da pornografik takma uzuvlarla betimlenmiş kadın bedenleri cesetleri çağırıştır. Kadını kurban olarak değerlendiren Sherman'ın geleneksel değerleri küçümseyen tavrı, kara mizah anlayışıyla birleşerek gücü ve özgün bir sanatsal yaklaşım ortaya koymuştur. Dine, Estes, Gilbert ve George, Man Ray, Millais

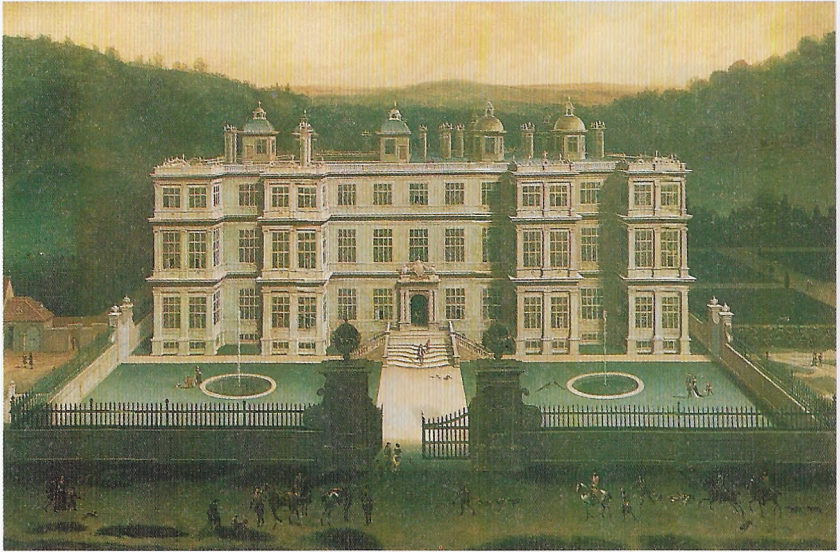

Elizabeth döneminin en büyük ve etkileyici yapılarından biri olan Longleat, 1672'den sonra İngiltere'ye yerleşen Flaman manzara ressamı Siberechts tarafından resimlenmiştir. Bugün modern bir binanın fotoğraflarla belgelenmesi gibi, soylu malikânelerinin resimlerini yapmakla ünlü Siberechts de İngiliz Rönesansı'nın bu başyapıtını belgelemiştir. Gerçekten de, sanatçının kullandığı katı simetri ve yorumsuz tavır, kuşbakışı görünümüne oldukça sert bir hava veriyor;

neredeyse bir sanat yapıtından çok topografik bir belgeye benziyor. Bahçede dolaşan birkaç figür taşra yaşamı hakkında pek az bilgi veriyor. Ancak Siberechts manzaraya ölçülü bir ciddiyet kazandırarak 17. yüzyıl İngiliz aristokrasisinin zevkini okşamayı başarmıştır.

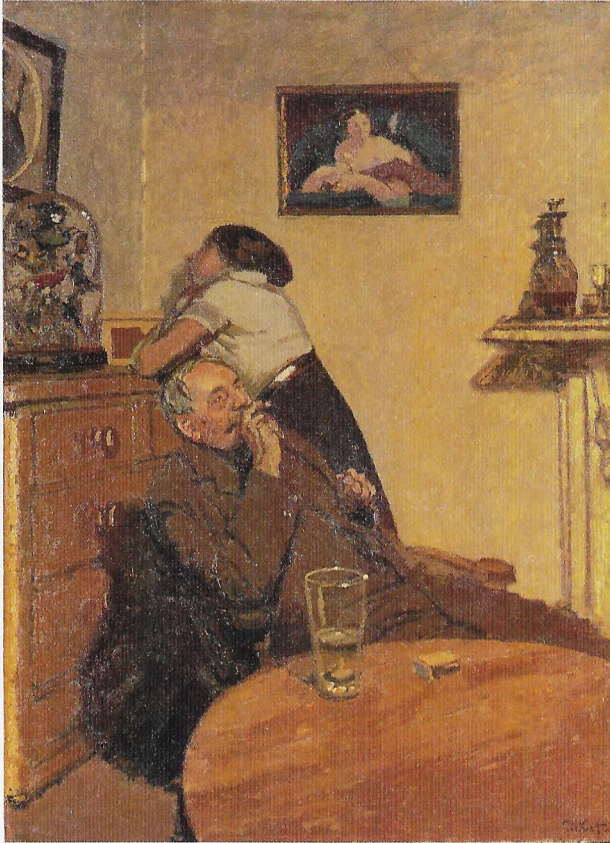
Canaletto, Guardi, Pannini, Piper

Bu uyuşuk sahnede zaman durmuş gibi. Purosundan bir nefes çeken adam boşluğa bakıyor. Genç kadın ise daha önce belki yüz kez baktığı bir resme, başını eline dayamış, sıkıntıdan boğulmuş bir halde bakmayı sürdürüyor. Ataları Danimarkalı ve İrlandalı olan Sickert Almanya'da doğmuş; Paris'te resim çalışırken Edgar Degas ve öteki İzlenimciler'le dost olmuştur. Sonradan Londra'da James McNeill Whistler'in de öğrencisi olan sanatçı kır ve kent manzaralarının yanı sıra günlük

yaşam sahneleriyle ünlenmiştir. Parisli dostlarıyla aynı konuları işlemekle birlikte, onlardan farklı olarak, koyu renkleri ve kaba karanlık tonlar kullanmıştır. Yapıtları tipik İzlenimci resimler sayılmasa da Sickert, İngiliz İzlenimcileri'nin en önemlisi kabul edilir. Londra'da Camden Town'da bulunan atölyesi döneminin öncü sanatçı ve yazarlarının buluşma yeri idi.

• Degas, Gilman, Hammershoi, Orpen, Whistler

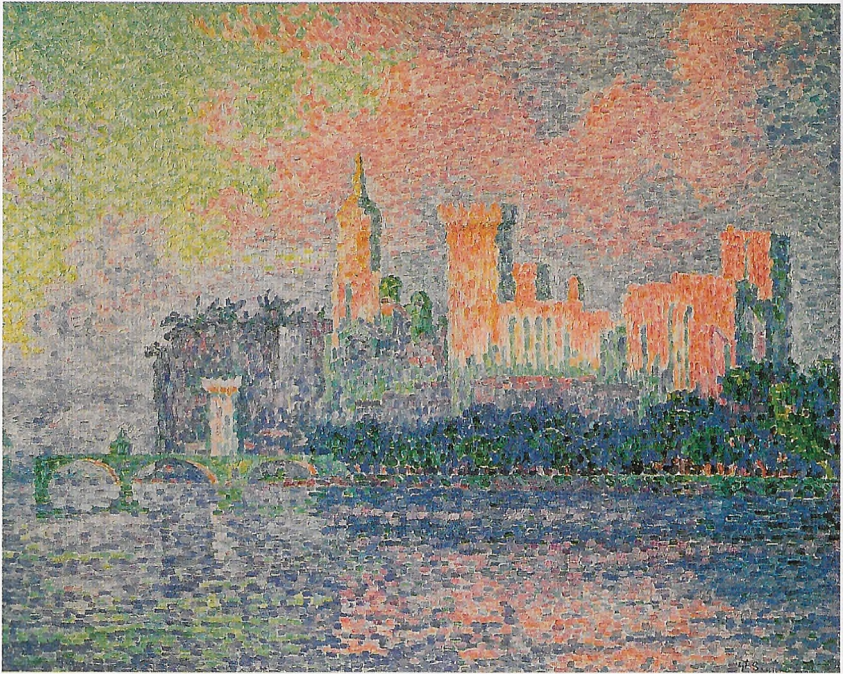
Walter Sickert. d Münih, 1860. ö Bathampton, 1942.

Can Sıkıntısı. yak1914. Tuval üzerine yağlıboya. e112.4 x y152.4 cm. Tate Gallery, Londra

Küçük salt renk parçacıklarının topluca algılanmasıyla Avignon Papalık Sarayı'nın görüntüsü ortaya çıkıyor. Solda, yeşillerin içinden Avignon'un ünlü köprüsü beliriyor. Georges Seurat'ın Noktacılık tekniğinin izleyicisi olan Signac, birbirini tamamlayıcı renkleri kaynaştırmadan yan yana getirerek, uzaktan bakıldığında birbirine geçen nokta dizileri elde etmiş. Sanatçı, İzlenimciler'in farklı ışık altındaki renk değişimlerine yönelik araştırmalarından da yararlanmış. Örneğin, bu

resme egemen olan mor ve pembeler, Claude Monet'in ünlü Rouen Katedrali görüntülerinde kullandıklarının benzerleridir. Seurat düşüncelerinin söze dökülmesine karşıydı, ama erken ölümü Signac'ı Yeni-İzlenimcilik ve renk kullanımı üzerine kuramlar ortaya koymaya yöneltmiştir. Sanatçı yaklaşık 1900'den sonra Noktacılık'ın yuvarlak noktalarını bırakıp temel renkleri kare benekler halinde uygulamaya başlamıştır.

• Boccioni, Monet, Pissarro, Seurat

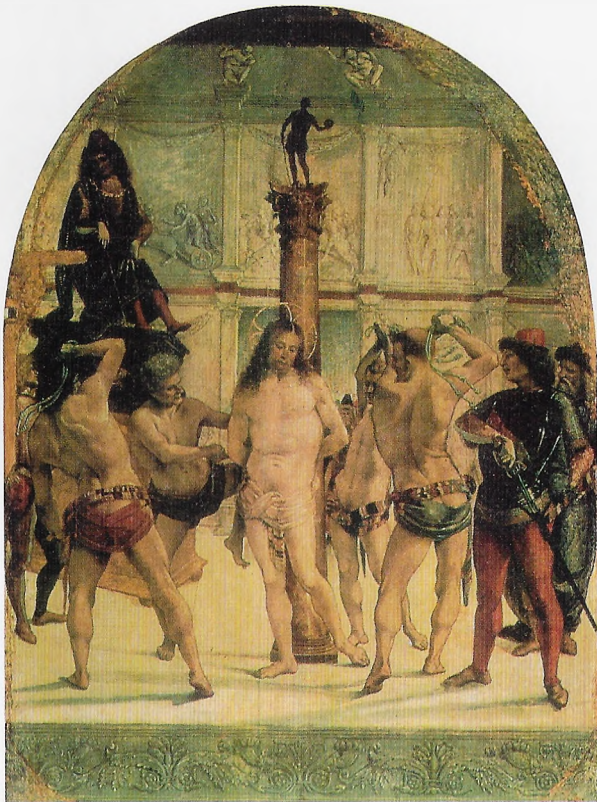

Kompozisyonun ortasında bir sütuna bağlanmış durumdaki Hz.İsa, onu Tanrı'nın oğlu olarak kabul etmeyen Pontius Pilatus tarafından kamçılatılıyor. Geri plandaki heykelsi kabartmalar, sütunun Korinth başlığı ve resmin altındaki süsleme bandı Rönesans'ın Antik Roma ve Yunan motiflerine düşkünlüğünü yansıtıyor. Sahne, eğik gelen güçlü ışık ve yere vuran gölgelerle üç boyutluluk kazanıyor. Figürlerin kaslı bacakları ve güçlü simetrik kompozisyon, ustası Piero della Francesca ile

Antonio ve Piero Pollaiuolo kardeşlerden çok etkilenmiş olan Signorelli'nin üslubunun tipik özellikleridir. Sanatçının hareket halindeki bedenleri betimlediği karakalem desenleri, Michelangelo öncesi dönemin en canlı çıplak çalışmalarıdır.

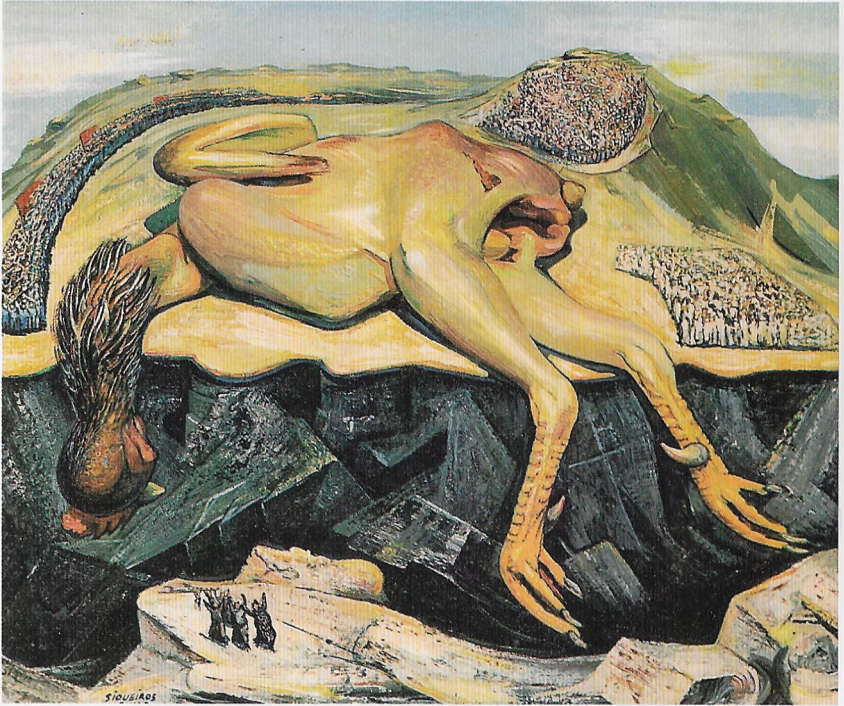
Perugino, Piero della Francesca, Pollaiuolo, Sassetta

Kalabalık mucizevi bir dinsel görüntü beklentisiyle toplanmış, ama önlerindeki tepeye yaslanmış grotesk bir tavuk ölüsü ile karşılaşılıyorlar. Tapındıkları nesnenin saçmalığını anlayamamaları, inançlarının yetersizliğini vurguluyor. Siqueiros, Diego Rivera ve José Clemente Orozco ile birlikte, Meksika'da devrim sonrasında gelişen duvar resmi okulunun kurucularındandır. Sanatçının duvar resminlerinde buradaki gibi cesur kompozisyonlar, çarpıcı renk kullanımı ve

Gerçeküstücüler'in ve Meksika halk sanatının etkilerini yansıtan, gerçeklikle fantezinin özgür bir karışımı izlenir. Bir politik eylemci ve devrimci olan Siqueiros, yaşamı boyunca pek çok kez hapse girip sürgün edilmiştir. Sanatçının ateşli üslubu yoğun bir güce ve canlılığa sahip olup dinamik ve kışkırtıcı imalar ve ideolojik anlamlarla yüklüdür.

• Orozco, Rivera, Snyders, Tamayo

Neredeyse tek renkli olan bu kış manzarasını beyazın ve grinin incelikli tonları oluşturuyor. Kalın ve belirgin uygulanmış boya sanki yerde, duvarlarda ve ağaçlarda kar birikiyormuş gibi bir ağırlık ve derinlik duygusu veriyor. Tam ortada duran basitçe çizilmiş figür resmin merkezini ve izleyicinin ilgisini odaklarken manzaraya boyut ve anlam katıyor. Sisley'in ışık ve rengi yakalama çabası onu çeşitli hava koşullarında çalışmaya yöneltmiştir. Birlikte İzlenimci bir üslup geliştirdikleri

Claude Monet'den büyük ölçüde etkilenmiş, iki sanatçının görsel algılamayı salt ışık ve ton değerlerine çevirme çalışmaları İzlenimcilik'in temelini oluşturmuştur. Neredeyse yalnızca manzara resimleri yapmış olan Sisley'in buradaki resminde görüldüğü gibi giderek daralan yolları ve patikaları sıkça kullanışı Camille Corot'nun etkisini yansıtır.

☛ Avercamp, Corot, Monet, Pissarro

Öne eğilmiş bakışlar, ortadan ayrılmış saç modeli, başa yapışık başlık ve bir hale, bu düşünceli, sakin ve yumuşak başlı portrenin ruh halini ortaya koyuyor. Modelin dindarlığını belirtmek için bir azize gibi betimlendiği düşünülmektedir. Karmaşık desenli altın kolyesinin üstüne ardışık olarak dizilmiş K harfleri ve güller, korsajını çevreleyen deniz kabukları portrenin Aragonlu Katherine'e ait olduğunu belirtiyor. Estonyalı bir sanatçı olan Sittow, resme Brugge'da Hans Memling'in

atölyesinde başlamış, İtalya ile İspanya'da yaşadığı süreçte de Felemenk geleneğinde ayrıntılı portreler yapmayı sürdürmüştür. Sittow'un üslubu yumuşak ve gerçekçidir. Buradaki modelin bir fotoğrafı çekilseydi sanatçının resimde ulaştığı kesin benzerlikten daha fazlası elde edilemezdi. Parlak ancak yumuşak renkler kullandığı birkaç usta işi dinsel yapıtı dışında, Sittow'un portrelerinin ancak çok azı günümüze ulaşabilmiştir.

Anguissola, Clouet, Holbein, Memling

Michiel Sittow. d Reval, 1468. ö Reval, 1525/6.

Aragonlu Katherine. yak1503/4. Pano üzerine yağlıboya. 620.5 x 29 cm. Kunsthistorisches Museum, Viyana

Gerçekçi yüz ifadeleri, İsaiah'ın ikiye ayrılmış sakalının ayrıntıları, giysisinin kolunu süsleyen brokar ve gevşek bağlanmış kemerinin karmaşık deseni Kuzey Avrupa heykelinde rastlanmayan öğelerdir. Sluter geleneksel peygamber imgesi yerine düşünceli, aydın bir kişilik betimlemiştir. 1383'te Burgonya dükü Cesus Philippe Fransa'da Dijon yakınlarındaki Champmol'de Chartreuse tarikatı için bir manastır kurmuş, 1390'larda dönemin en iyi zanaatçılarına bu kurum için yeni bina ve anıt siparişleri vermişti. Bu

zanaatçılardan biri de Haarlem'de çalışan Felemenkli heykeltıraş Claus Sluter'dir. Sanatçı düklük şapelinin girişine bir kuyu yapmıştır. *Musa'nın Kuyusu* olarak bilinen bu yapıtta, taşa oyulmuş, doğal büyüklükteki altı peygamber heykeli yer almaktadır. Bunların üstünde bir tahta haç ve ayrıca beş heykel daha bulunmaktadır. Aralarında Daniel ile İsaiah'ın de bulunduğu bu figür grubu Kuzey heykelticiliğini etkileyen en önemli yapıt olarak nitelendirilir.

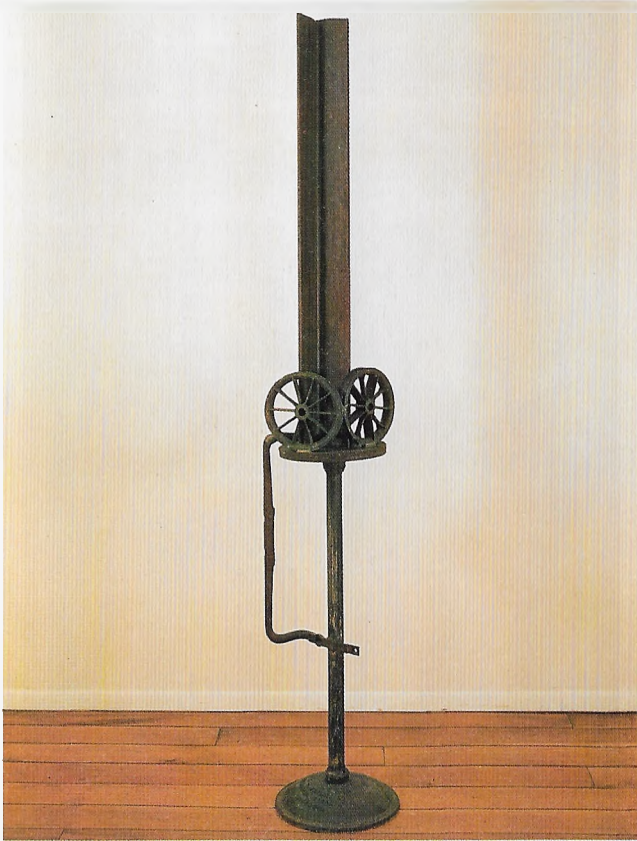
Donatello, Ghiberti, Della Quercia, Van der Weyden

Bu endüstriyel parçaların oluşturduğu bütün dinamik bir enerjiyle yüklü kararsız hacimler dizisi oluşturuyor. Önceleri bir otomobil fabrikasında metal işçisi olarak çalışan Smith, 20. yüzyıl ortasında Amerika'nın en etkin heykelticilerinden biri sayılmaktadır. Pablo Picasso'nun lehimlenmiş Kübist yapıtlarından etkilenen sanatçı, lehim kullanan ilk Amerikalı heykelticidir. Daha sonraları yapıtlarında "buluntu-nesne"ler kullanmış, 1950'lerde üretici kataloglarından endüstriyel parçalar ısmarlayarak

daha büyük heykelleri daha hızlı ve kolay yapma olanağına kavuşmuştur. Hayranı olduğu endüstri çağının gücünü, devinimini, ilerlemesini ve yıkılışını yansıtan yapıtları dinamik kompozisyonları ile heykelticilik alanında yeni bir çığır açmıştır. Değişik üslupları denese de, başka üsluplardan etkilense de her zaman öncü kalan Smith, çeliğin yapısı ve biçiminde dışavurumcu bir öge yansıtmıştır.

☛ Caro, Duchamp, Moholy-Nagy, Picasso, Tatlin

David Smith. d Decatur, IA, 1906. ö Bennington, VT, 1965.

VB XVII. 1962. Çelik. y206.4 cm. Candida ve Rebecca Smith Koleksiyonu

Elinde ölü bir tavuskuşu tutan şık bir adam çeşitli av ve kütmes hayvanlarının bulunduğu zengin pazar tezgâhının önünde duruyor. Adamın iki köpeği merakla bu baştan çıkarcı yiyeceklere bakıyorlar. Renk, doku ve duygunun bütüncül etkisiyle ilgilenen Snyders tuvalin tümünü ince ayrıntılarla, hiç boş yer bırakmamacasına kaplamış; nefis renkler ve büyük bir teknik beceri ile gurmeler için görsel bir şölen yaratmış. Önceleri pek çok avlanma sahnesi yapmış, hayvanlı ölüdoğa (meyva,

çiçek ve ölü av hayvanları gibi şeyleri gösteren büyük kompozisyonlar) türünde uzmanlaşan ilk sanatçı olmuştur. Sanatçının yeteneği ve zevkli üslubu, Jacob Jordaens'in yanı sıra çok sayıda av sahnesinin ölüdoğa ve hayvan bölümlerini birlikte yaptıkları dostu Peter Paul Rubens gibi çağdaşlarının beğenisini kazanmıştır.

■ Fabritius, De Heem, Kalf, Rubens, De Troy

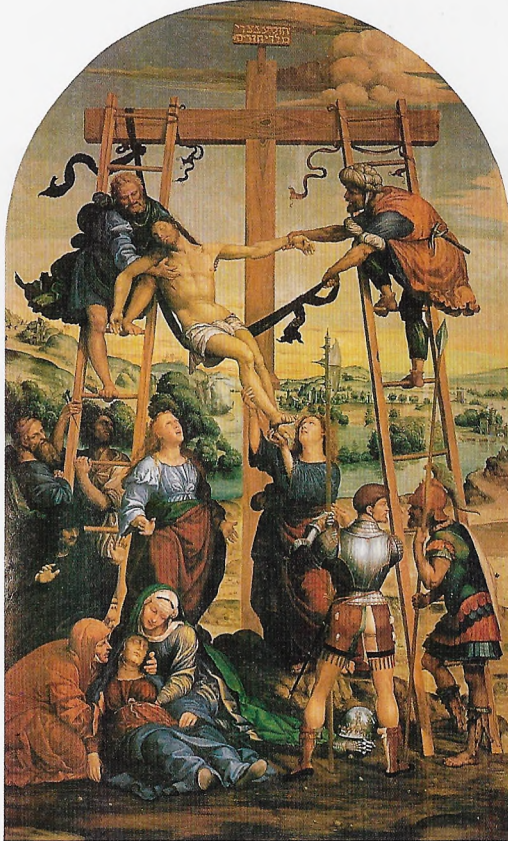
Sodoma

Çarmıhtan İndiriliş

Hız. İsa'nın ölü bedeninin çarmıhtan indirilişi sahnesine dalgalanan kumaşların turuncu, kırmızı, yeşil ve mavileriyle coşku katılmış. Güzel renkler, incelikli ışık oyunları ve şiirsel bir manzara anlayışı Sodoma'nın yapıtlarının tipik özellikleridir. Resmin arka planındaki manzarada, Jan van Eyck gibi Flaman ressamardan esinlenildiği söylenirse de, aralarında Leonardo da Vinci'nin de bulunduğu pek çok İtalyan ressam arka planda manzara kullanmıştı. Bu tür Rönesans resimleri

bir ustanın başkanlığında birkaç sanatçı tarafından ya da bir atölye tarafından yapılırdı. Usta, kompozisyondan ve önemli figürlerden sorumlu olur, ikincil figürler ile arka planı yardımcılarla gerçekleştirir ve resim, ekip çalışmasına karşın ustanın elinden çıkmış sayılırdı. Lombardiya'da doğan Sodoma, Siena ve Roma'da çalışmış ve pek çok önemli sipariş almıştı.

Van Eyck, Leonardo, Memling, Signorelli, Van der Weyden

Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi), d. Vercelli, 1477. d. Siena, 1549.

Çarmıhtan indiriliş. yak1505/10. Pano üzerine yağlıboya. e264 x y414 cm. Pinacoteca Nazionale, Siena

Güçlü ve geniş siyah boya vuruşları, tuvalde ağır ve gözcü bir biçimde yukarıdan aşağı dolaşmış. Beyaz ışık panitularının zıtlığı ile güçlenen büyük siyah kütle resme anıtsallık ve açıklık kazandırıyor. Hacimsellikle birleşen ışık değerlerindeki ustalık benzersiz bir resim yaratmış. Yapıtın Serbest Biçimli Sanat (*Art Informel*) akımıyla bağı güçlü bir soyut kompozisyon yaratacak biçimde eklemelenen fırça vuruşlarının yapay özgürlüğünde kendini gösteriyor. Güneybatı Fransa'da

doğup 1946'da Paris'e yerleşen Soulages, tarihöncesine ait dolmenleri ve doğduğu Auvergne'deki Romanesk heykelleri anımsatan soyutlar yapmaya başladı. Yapıtları genellikle parlak renkler üzerinde, birbirini sepet örgüsü gibi kesen rugan parlaklığında ve siyahlığında geniş bantlardan oluşur. Son yapıtlarında yüzey, boyanın kabarcık çizgiler halinde uygulanmasıyla doku kazanmıştır.

■ Hartung, Kline, Riopelle, Da Silva, De Stael

Pierre Soulages. d Aveyron, 1919.

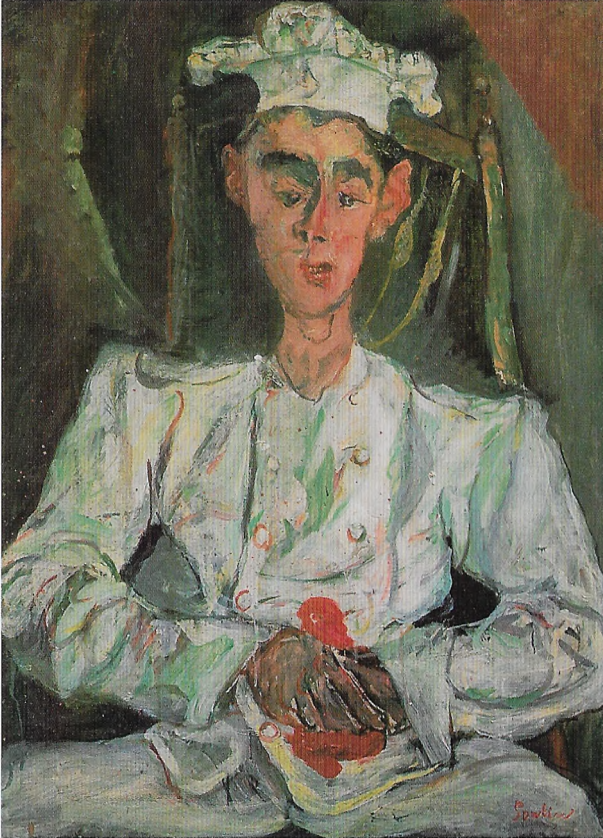
Resim 16. 1965. Tuval üzerine yağlıboya. e130 x y162 cm. Özel koleksiyon

Bu resmin yüzeyini kalın boya lekeleri canlandırmış. Çarpıtılmış biçimler ve heyecanlı renk kullanımı açığıya dağınık ama canlı bir görünüm veriyor. Kendisi, resimlerini sevmediğini iddia etse de, Soutine'in kamaşa dolu üslubu Van Gogh'un anlam dolu, dinamik yapıtlarından etkilenmiştir. Gerçekten de Soutine, çağdaşlarının yapıtlarından nefret ettiğini öne sürerek Kübistler'in ve Fovistler'in deneylerine ilgisiz kalmıştır. Kendine özgü üslubu ile resim yapmayı seçen sanatçı eski ustalara,

özellikle de Rembrandt'a yakınlık duyduğunu belirtmiştir. Litvanya'da doğmuş ve 1913'te Paris'e yerleşmiştir. Çoğunlukla ölüdoğalar, kara bulutlar ve sallanan ağaçlar kullandığı fırtına manzaraları ile psikolojilerini açığa vurduğu uşak ve fırıncı portreleri gerçekleştiren sanatçı, enerji dolu hareketlerle içten geldiği gibi uyguladığı fırça işçiliğiyle Willem de Kooning'in serbest üslubunun ve Dışavurumculuk hareketinin habercisi olmuştur.

● Bacon, Van Gogh, De Kooning, Rembrandt, Schiele

Chaim Soutine. d Smiloviçi. 1893. ö Paris, 1943.

Küçük Pastacı. yak1922. Tuval üzerine yağlıboya. e54 x y72 cm. Musée de l'Orangerie, Paris

Aziz Francesco'nun büyütölmüş ve naif figürü sırtını izleyiciye dönmüş, gökyüzüne bakıp delice kollarını sallıyor. Ördekler, tavuklar ve çatıdaki kuşlar gözlerini tapınırcasına ona dikmişler. Büyük figür bütün tuvali kaplamış; elleri garip bir biçimde ters dönmüş. Geniş yassı vuruşlarla uygulanan boya tuvalde goblen gibi bir doku yaratmış. Figürler ise kütesel ve neredeyse silindirik biçiminde. Bu yaratıcı resim Kraliyet Akademisi'ne sunulduğunda, belki de yüksek zevkin

temsilcilerini rahatsız eden çılgın espri gücünden dolayı reddedilmiştir. Spencer, Hristiyanlık'ı her gün yaşanan bir deneyim olarak betimlemiş; esinini Berkshire'daki küçük Cookham köyünden almıştır. Francesco'nun giysisi geleneksel kahverengi yerine yeşildir; çünkü resmin modeli Spencer'in yeşil sabahlığını ve terliklerini giymiş olan babasıdır.

● Botero, Gauguin, Rego, Rivera, H Rousseau, Sassetta

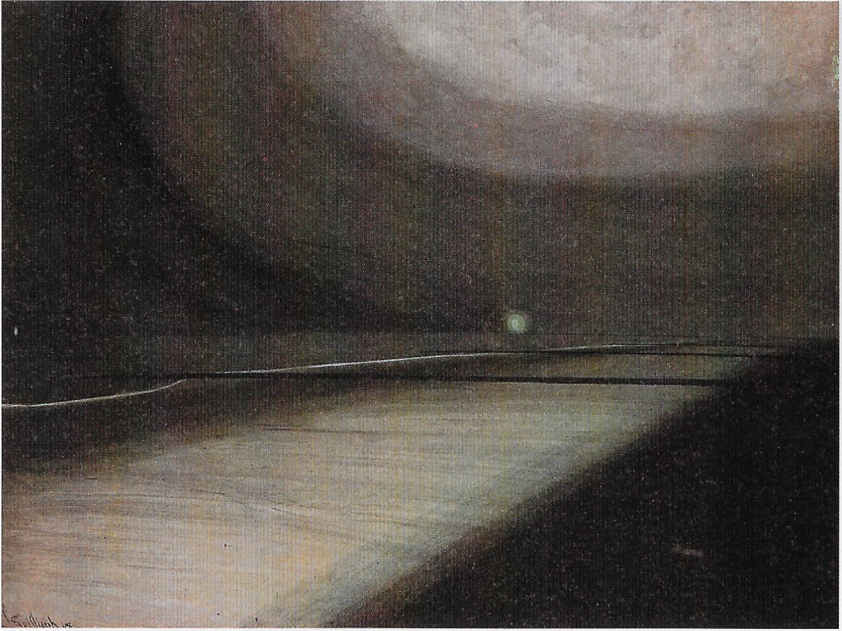
Stanley Spencer. d Cookham, 1891. ö Cookham, 1959.

Aziz Francesco ve Kuşlar. 1935. Tuval üzerine yağlıboya. e61 x y71 cm. Tate Gallery, Londra

İlk bakışta güçlü çizgileri ve renk tonlarının oluşturduğu geniş hantları ile bu resim soyut bir çalışma gibi görünüyor. Ama izleyicinin gözü alıştıkça ortaya bir plaj manzarası çıkıyor. Ayın soluk ışığı kıyıya doğru gelen dalgaları ve denizde yayılan karanlık dalgakıranı yalamakta. Aynı şekilde, ilk bakışta sınırlı sayıda görülen renkler göz alıştıkça gitgide zenginleşerek aralarındaki incelikli ton farkları ve doğan ayın yakıcı beyazı fark ediliyor. Sanatçı gerçekçi bir manzara resmi

yapmaktansa, ay ışığının gece plaj üstündeki etkilerini betimlemeyi seçerek bu ıssız yerin havasını etkileyici bir şekilde yakalamış. Spilliaert insansız manzaraların ürkütücülüğünü az ama yeterli biçimle aktaran bir sanatçı olarak tanınır. Yapıtlarının çoğunu doğum yeri olan Ostend'de ya da çevresinde gerçekleştirmiştir.

• Grimshaw, Kroyer, Marin, Mucha

Sanatçı bu ölüdoğada boyanın canlı zenginliği ile dingin bir güzellik aktarmak istemiş. Şişelerin çevresindeki boşluk da onlar kadar zengin işlenmiş. Resim yüzeyinin kaymaksı dokusunda yüzen şişeler bir sonsuzluk duygusu veriyor. Bu resmin önemi soyut ile simgesel imgelerin incelikle dengelenmesinde, nefis renklerin güçlü tonlarının ayarlanmasında ve renkle biçimler arasındaki oyunda yatıyor. De Staël lirik üslubuna uygun olarak arka planı, süslemeyi ve dış çizgileri bir

kenara atmış. Sanat yaşamına soyut ressamı olarak başlayan De Stael, Georges Braque'tan çok etkilenmiş; ancak daha serbest resim yaptıkça üslubu figüratifleşmiştir. Bu dönemden başlayarak en sevdiği konular müzisyenler, atletler, çıplaklar ve ölüdoğalar olmuştur. De Stael buradaki resmini yaptıktan kısa bir süre sonra intihar etmiştir.

• Braque, Morandi, Nicholson, Vieira da Silva

Yeni doğan çocuğunu gururla taşıyan babanın çevresinde dedikodu yapan dostları sağdaki üç kadının hazırladığı şölen yemeğini bekliyorlar. Bu hareketli ve mutlu tablo, bir 17. yüzyıl Felemenk evinden tipik bir sahnedir. Ancak Steen ön planda, ölümülüğün yaygın simgesi yumurta kabuklarını kullanmış. Böylece ölümün her yerde, hatta doğumu kutlama töreninde bile bizi beklediğini anımsatıyor. Felemenkli Jan Steen en sevilen tür ressamlarındandı. Jan van Goyen'in öğrencisi olan

sanatçı önceleri manzara resimleri yapmış, sonra orta sınıf yaşantısını betimleyen yapıtlara yönelmiştir. Bir bira imalatçısının oğlu olan Steen 1654'ten sonra ressamlıktan kazandığıyla geçinemeyip hancılık yapmaya başlamıştı. Bu ve bunun gibi resimlerinin handa izlediği eğlencelerden etkilendiği açıktır.

• Dou, Van Goyen, Van Oslade, De Troy, Watteau

Jan Steen. d Leiden, yak1626. ö Leiden, 1679.

Vaftiz Şöleni. 1664. Tuval üzerine yağlıboya. e109 x y89 cm. Wallace Koleksiyonu, Londra

Bu duvar kabartması, dikdörtgen bir tabana sabitlenmiş parlak renkli alüminyum parçalarından oluşuyor. Stella, yapının anıtsallığını serbest duruşu ile dengelemiş. Dayanak, izleyicinin arkadaki duvarı da görmesini sağlayacak biçimde eğrisel bir ızgara strüktüründen oluşturulmuş. Kenarları tanımsız bir bütünde özgürce birleştirilmiş üç boyutlu soyut parçalar geleneksel resim düzlemine meydan okuyor. Bu yapıtta pek çok etki görülmektedir. Bunlardan biri, seri üretilmiş malzeme

kullanımı ve sanatçının elde yaptığı maketin endüstriyel yöntemle büyütülmesinden dolayı Minimalizm'dir. Bir başkası ise, serbestçe uygulanmış boyadan dolayı Soyut Dışavurumculuk'tur. Stella'nın büyük bir çeşitlilik gösteren yapıtları arasında, bazıları anıtsal boyutlarda olan yenilikçi baskıları da vardır.

Caro, Hofmann, Johns, Kelly, Pollock, Ryman

Frank Stella. d Malden, MA, 1936.

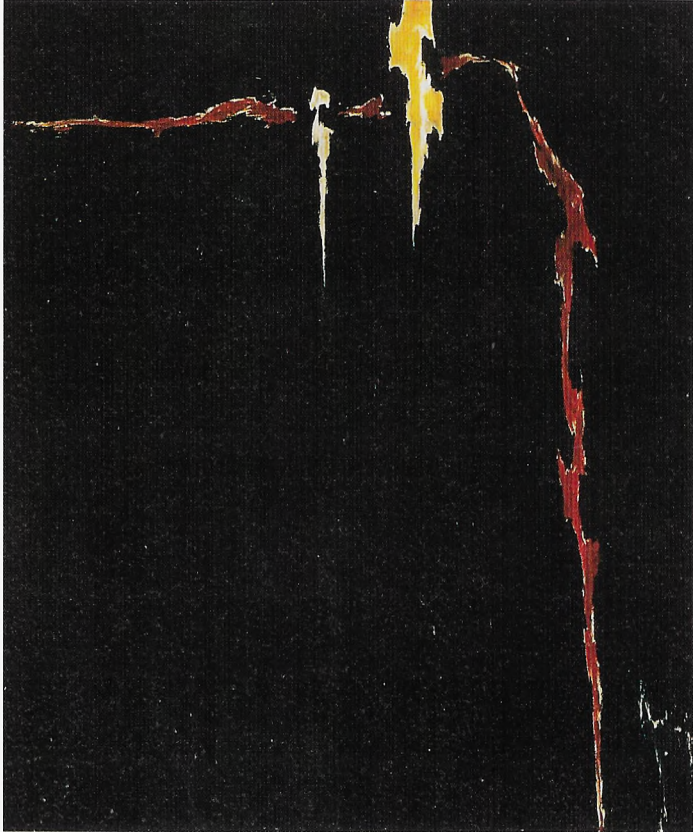
Kastura. 1979. Alüminyum üzerine yağlı boya ve epoksi ile metal boru ve tel örgü. e233.7 x y292.1 cm. Museum of Modern Art, New York, NY

Palet bıçağı ile sürülmüş siyah boyanın kapladığı alan yıldırım gibi zikzaklı kırmızı çizgi ile kesilmiş, bunu da sarı ve beyaz ateş çizgileri kesiyor. Still'in üslubunun tipik bir örneği olan bu yapıt, çağdaşlarının hâlâ arkaik temalar, edebi konular ve efsane yaratıkları ile uğraştıkları biçimci bir dönemde yapılmış. Still, toprak parçasına benzer kalın tabakalar halinde sürülmüş soyut renk alanları ve çeşitli doku yüzeyleri ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Soyut Dışavurumculuk'un erken

örneklerinden sayılan resimleri Gerçeküstücüler'i ve onların anlığı vurgulayarak bilinçaltının yaratıcılığını ortaya çıkaran "otomatik" resimlerini de anımsatır. Soyut Dışavurumcu dostları Jackson Pollock, Barnett Newman ve Mark Rothko gibi Still de çok büyük boyutlu çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sanatçı 1961'den sonra, Maryland'de, nefret ettiği New York sanat çevresinden uzak yaşamıştır.

■ Burri, Motherwell, Newman, Pollock, Rothko

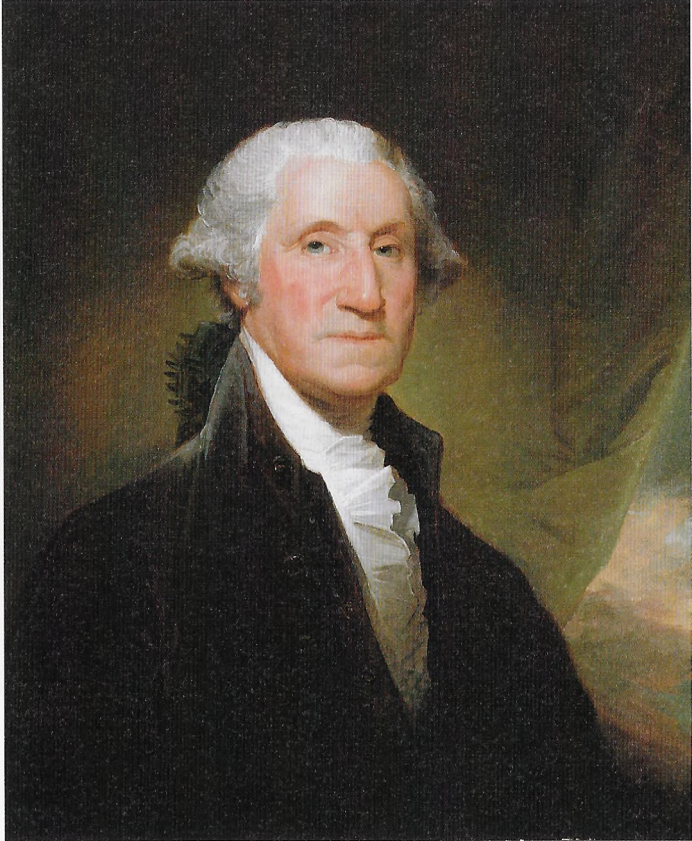
Clyfford Still. d Grandin, ND, 1904. ö New Windsor, MD, 1980.

Resim, 1944. 1944. Tuval üzerine yağlıboya. e221.4 x y264.5 cm. Museum of Modern Art, New York, NY

ABD'nin ilk başkanının portresi, yönettiği ülkenin ideallerini yansıtan bir şekilde dürüst ve abartsız. Arka plandaki soluk renkler, büyük bir gerçekçilikle boyanmış olan yüzü öne çıkararak Washington'ın güvenilir ve güçlü karakterini yansıtıyor. 18. yüzyıl başının en ünlü portre ressamı olan Stuart ilk beş ABD başkanının resmini yapmıştır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Londra'da vatandaşları tarihsel konular ressamı Benjamin West ile çalışan Stuart, Kuzey

Amerika'ya döndüğünde Amerikan açıklırlılığıyla İngiliz Thomas Gainsborough ve Joshua Reynolds'un portre anlayışını birleştirmişti. Washington'ın buradaki portresi kâğıt dolar üstünde de kullanılmıştır.

☛ Gainsborough, Houdon, Lawrence, Reynolds, West

Stubbs, atları ve üzerlerindeki yaprakları güvenli ve tutarlı bir elle sadakat ve titizlik içinde işlemiş. Atların turnakları, kuyruk kılları, her birinin rengi gibi iyi gözlemlenmiş ayrıntılar ve meşe ağacının inceliklerle boyanmış yaprakları dikkat çekici bir doğrulukla betimlenmiş. Soylu müşterileri için at, köpek ve vahşi hayvan resimleri yapan Stubbs bu konularda rakipsiz bir üne kavuşmuştu. Öncelikle bir anatomici olan sanatçının at betimlemeleri saatler süren gözlem ve

bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Stubbs, hareketin mekanizmasını betimleyebilmek için atların kemik ve kas sistemini incelemiş, çeşitli açılardan ayrıntılı anatomik çizimler yapmıştır. Resimleri basit birer bilimsel çalışma olmanın çok ötesinde ustalıklı bir desen ve kompozisyon anlayışının ürünüdür.

Agasse, Audubon, Bassano, Marc, Marini

İngiliz romancı ve oyun yazarı William Somerset Maugham gözhacı sarı bir duvarın önünde ağırbaşlılık içinde oturuyor. Yüz hatları neredeyse karikatür tarzında betimlenmiş, özellikle yanakları ve çıkık çenesi sanki başını resimden dışarı, izleyiciye doğru çekiyor. 20. yüzyılın önde gelen İngiliz sanatçılarından biri olan Sutherland pek çok manzara ve dinsel resim yapmış, son döneminde ünlülerin portrecisi olmuştur. Yarı soyut üslubunu üstün çizgi ustalığıyla dengeleyen sanatçı her

zaman gerçekçilik yasalarını izlemişse de, genç Francis Bacon'ı çok etkileyen amorf biçimleri ve acılı imgeleriyle tartışma yaratmıştır. Bu resim ilk sergilenişinde Maugham'ı "Şanghay'da yaşlı bir Çinli genelev maması" gibi gösterdiği için çok eleştirilmiştir. Winston Churchill'i betimleyen ünlü portresinden nefret eden Bayan Churchill eşinin ölümünden sonra resmi yok etmişti.

☛ Auerbach, Bacon, Freud, Organ

Kırmızı maske takmış, mandolin çalan bir kadın sandalyede dimdik oturur. Sanatçının sınırlı paleti, parlak duyumsal renklerle betimlediği figürü saran gizemi vurguluyor. Pablo Picasso ve Kübistler'den büyük ölçüde etkilenmiş olan Tamayo'nun bu resmi kink dış çizgilerle yaptığı ilk tablolarından biridir. Ön eskiz yapılmaksızın, doğrudan tuval üstünde çalışılmış olmalıdır. Arkadaşı Meksikalı Diego Rivera gibi, Tamayo da Meksika halk temalarını, başta Kübizm,

Gerçeküstücülük ve Dışavurumculuk olmak üzere çeşitli Avrupa üsluplarıyla işlemiş, her zaman Meksika halkının ve kültürünün görsel değerlerini ortaya sermiştir. Buradaki tabloyu 1950'deki ilk Avrupa yolculuğundan önce yapan sanatçı ABD'de de uzun bir süre çalışmıştır.

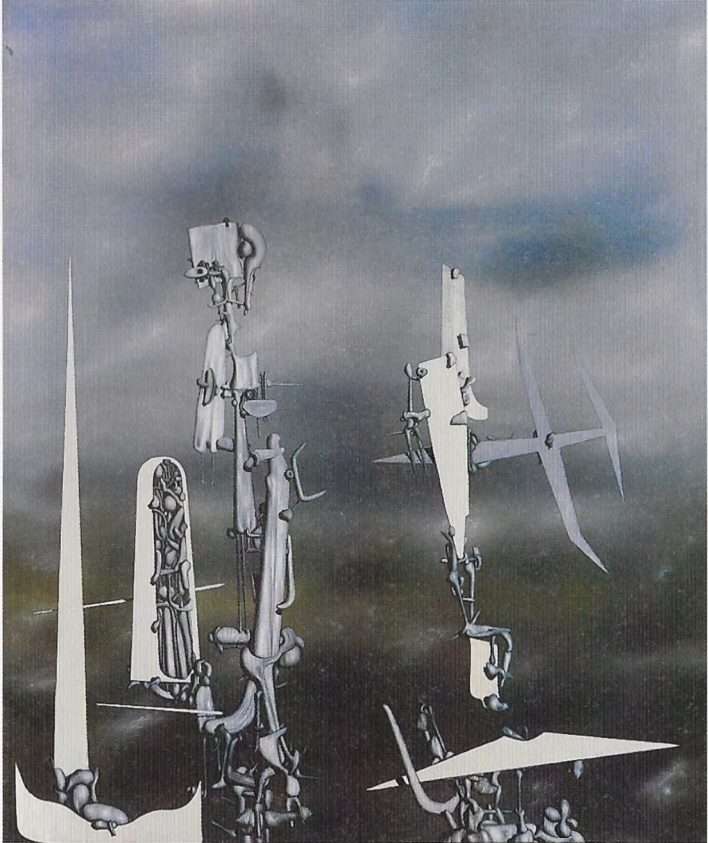
■ Jawlensky, Orozco, Picasso, Rivera, Severini

Kılıç biçimli nesnelerin üzerine tırmanmış, soyut, biyomorfik figürler ürkütücü, bulutlu bir havada yukarıya doğru yüzüyormuş gibiler. De Chirico'dan çok etkilenen Tanguy, 1925'te Gerçeküstücü yazar ve guru Andre Breton'la tanışmış ve Gerçeküstücüler'e katılmıştır. Buradaki yapıtının ismi ve teması Breton'un gözle görölmeyen hayvanların varlığı düşüncesine gönderme yapar. Breton'a göre, bu hayvanlar kamuflaj yoluyla insan duyularının algılayabildiği sınırın dışına kaçmıştır.

Tablonun görsel niteliği Gerçeküstücü imgelemin açık bir illüstrasyonudur. Tanguy'un bilinçaltının yarattığı bu hayvanların varlığı kesin değildir, ama tersini kanıtlamak da mümkün değildir. Zihnin boş, sanrılı alanlarında yaşayan amorf yaratıklar teması sanatçının Gerçeküstücü resimlerinin çoğunda tekrarlanmıştır. Kişiliğinin parçası olan düzenlilik ve titizlik yapıtlarında da kendini hissettirir.

• Bellmer, Brauner, De Chirico, Dalí, Matta, Miró

Sanatçı resmin kalın yüzeyini delerek ve yararak çaresizlik ve hiddet duyguları uyandırıyor, zamanın aşındırmasını anımsatıyor. Yapıt yarı tahrip olmuş haliyle fiziksel bir engeli tanımladığı gibi belli bir güzellik ve zerafet duygusu da iletiyor. Tàpies farklı malzemelerle deneyler yapmış, yağlıboyaı mermer parçalarıyla, toz boya maddesiyle ya da lateksle karıştırarak, kocaman, boş yüzeyler yaratıp üstlerini kırklar, yankılar ve fosil benzeri izlerle kaplamıştır. Boya

yüzeyinin tahrip edilmesiyle uyandırılan zamanın akışı duygusu, Tàpies'nin yapıtlarının kalıcılığını sağlayan ana öğelerden biridir. Savaş sonrası İspanya'sının en önemli sanatçısı sayılan Tàpies'nin yapıtları tüm dünyada beğeni kazanmıştır. Tàpies, yakın geçmişte küvet ve sandalye gibi sıradan nesnelerin yoğun kil heykellerini yapmıştır.

• Burri, Dubuffet, Fautrier, Hartung, Rieppelle

Antoni Tàpies. d Barcelona, 1923.

Kurşuni Aşiboyası. 1958. Tuval üzerine yağlıboya ve mermer tozu. e194.3 x y259.7 cm. Tate Gallery, Londra

Politik bir heyecan anında yaratılan bu eğik spiral New York'taki Empire State Binası'nın iki katı yüksekliğinde ve merkez bölümleri kendi eksenlerinde dönecek biçimde tasarlanmıştı. Burada mekân birbirleriyle matematiksel bir ilişki içindeki parçalara bölünmüştür. Tatlin Konstruktivizm'in kurucusudur. Bir Rus sanat akımı olan Konstruktivizm, soyutlama üzerine sanatsal deneylerden doğmuş, ancak daha sonra faydacı kaygılar ön plana çıkmıştır. "Sanatçı mühendis" düşüncesini savunan Tatlin

Konstruktivizm'in asıl amacının toplumsal gereksinimleri karşılamak olduğunu savunmuştur. Ahşap, metal, cam ve tel gibi farklı malzemeler kullanarak geometrik biçimli bir dizi kabartma konstrüksiyon da yapmıştır. Heykel ve mimarlığı birleştirerek Konstruktivist ideallerin bir simgesi olarak tasarlanmış bu başyapıt, hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir. Buradaki, orijinal modelin modern bir kopyasıdır.

■ Gabo, Lipchitz, Maleviç, Popova, Rodçenko, Sheeler

Vladimir Tatlin. d Harkov, 1885. ö Novodeviçe, 1953.

III. Enternasyonal İçin Anıt. 1919. Ahşap, demir ve cam. y420 cm. Musée National d'Art Moderne, Paris

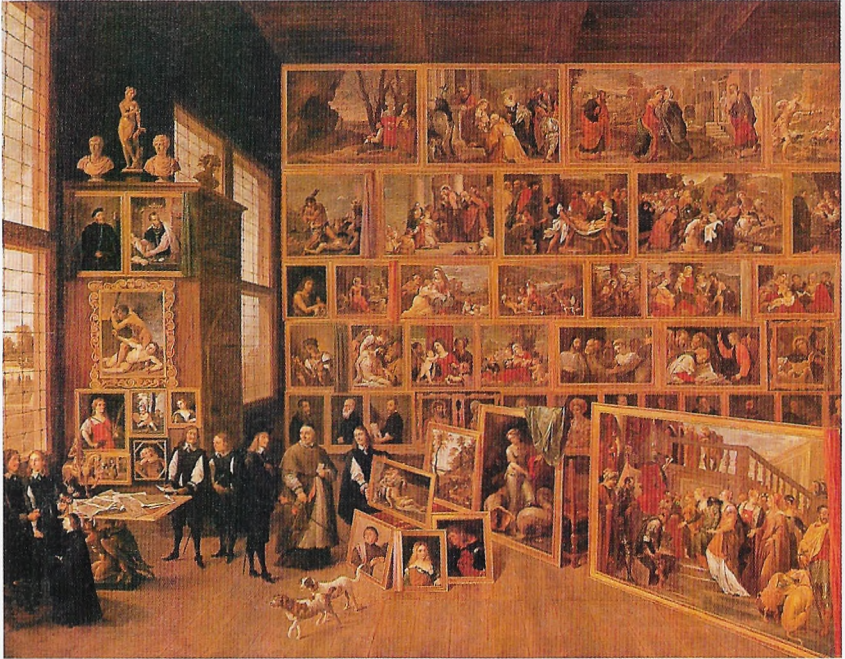
Teniers David

Felemenk kral naibi Avusturyalı Leopold Wilhelm'e ait galeride tablolar sergileniyor. 17. yüzyılda birçok aristokrat, soylu ve zengin banker çağdaş sanatçıların ve Rönesans ustalarının yapıtlarını satın alarak koleksiyonlar oluşturdular. Buradaki galeri Tiziano, Peter Paul Rubens, Raffaello, Giorgione ve Annibale Carracci'nin de aralarında bulunduğu birçok sanatçının tablolarıyla doldurulmuş. Söz konusu yapıtların büyük bir bölümü günümüzde Viyana'daki Kunsthistorisches

Arşidük Leopold'un Galerisi

Museum'dadır (Sanat Tarihi Müzesi). Arşidük Leopold tarafından saray ressamı ve resim koleksiyonunun sorumlusu olarak atanan Teniers, buradaki yapıtında arşidüke tabloları gösteriyor. Teniers bu koleksiyondaki birçok tablonun kopyalarını yapmış, uzun ve verimli yaşamı boyunca her konuda 2000'in üzerinde resim üretmiştir.

■ Bazille, Dou, Metsu, Vermeer, Zoffany

David Teniers (Genç). d Antwerp, 1610. ö Brüksel, 1690.

Arşidük Leopold'un Galerisi. 1651. Tuval üzerine yağlıboya. e162.6 x y127 cm. Petworth House, Petworth

Asker üniforması içinde şık ve oldukça da hınzır görünen bir saraylı, beyaz ipek elbiseli, utangaç bir genç hanımı dansa davet ediyor. Kızın elini tuttuğu anda her ikisinin üzerine ışık düşmüş, mekânın arka bölümü ve çifti izleyenler ise gölgedeler. Hollanda'nın ilk portre ve tür ressamlarından olan Ter Borch soyluların, varlıklı ailelerin ev içi yaşamlarını yansıtmadaki sıcak tavrı ve ipek, saten gibi zarif kumaşları betimlemedeki ustalığı ile başarı kazanmıştır.

Resimlerdeki ayrıntılar ve figürlerinin oyuncak bebeklere benzeyen albenisi Amsterdam ve Haarlem orta sınıflarının zevkini okşamıştır. Avrupa'nın pek çok bölgesini gezen sanatçı, Rembrandt ve Diego Velázquez gibi 17. yüzyılın büyük ustalarının yapıtlarını tanımış olmalıdır; ancak üslubunda onlardan hiçbir iz görülmez.

• Dou, Metsu, Rembrandt, Velázquez, Vermeer

Gerard Ter Borch. d Zwolle, 1617. ö Deventer, 1681.

Dans Eden Çift. 1660. Tuval üzerine yağlı boya. e66 x y76 cm. Polesden Lacey, Dorking

Terbrugghen Hendrik Flütçü

Çizgili, bol kollu brokar bir gömlek giymiş genç bir züppe flüt çalıyor. Koyu kadifeden şapkası profilini belirginleştirmiş. Edebi bir anlamı olmayan bu resim, eğlenceli, hafif bir konuyu olduğu gibi yansıtıyor. Oysa, o dönemde Hollanda resim sanatı daha geniş simgesel anlamlar içerirdi. Bu tablo da Müzik'in kişileştirilmesi ya da beş duyudan biri olan işitme'nin görüntülenmesi olabilir. Resmin tasarımını alışılmışın dışındadır: düz arka plan üzerinde hatları belirlenen figür, koyu tonlarla

boyanmış ve çok yakından, neredeyse tuvalin yansını kaplayacak biçimde yerleştirilmiş. Kompozisyonun dolaysızlığı ve ışık-gölgenin dramatik kullanımı Caravaggio'nun erken etkisini yansıtır. Roma'da öğrenim görmüş olan Terbrugghen, Gerrit van Honthorst ve Utrecht Okulu olarak tanınan grubun öteki üyeleriyle birlikte Caravaggio'nun düşüncelerini Kuzey ülkelerine taşımıştır.

✎ Caravaggio, Greuze, Honthorst, Lotto

Hendrik Terbrugghen. d Deventer, 1588. ö Utrecht, 1629.

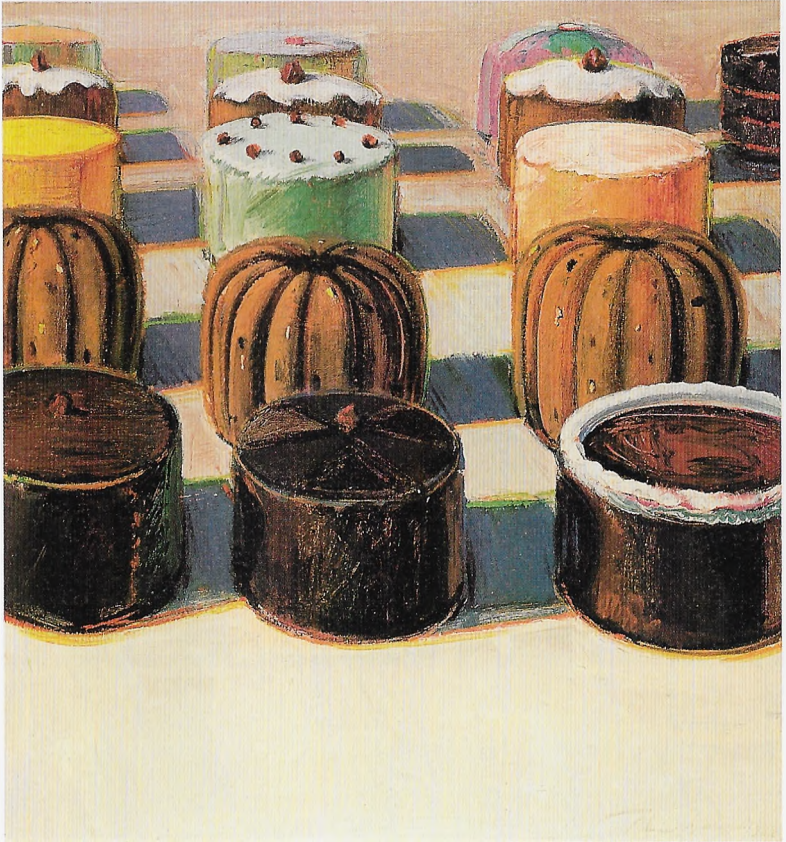
Flütçü. 1621. Tuval üzerine yağlıboya. e55.8 x y71.3 cm. Staatliche Kunstsammlungen, Kassel

Bir dizi lezzetli kek parlak renklerle boyanmış. Böylece gerçekte olduklarından daha da sahte ve yapay görünüyorlar. Thiebaud erken resimlerini Amerikan yemeklerine, özellikle de turtalarına adanmış; bunları sulu ve kalın pigment kullanarak, gerçekçi, ifadesiz bir üslupla betimlemişti. Sık sık tek bir nesnenin çeşitlemelerini yineleyerek sanki bir kafeteryada sergilenmiş gibi, neredeyse törensel bir şekilde sunmuştur. Bilinen tüketim nesnelerinin doku, renk ve

şekilleri üzerinde yoğunlaşan kaba yorumu ile bu resim Amerikan Pop Sanat akımının önemli bir örneğidir. Thiebaud, 29 yaşında ressam olmaya karar vermeden önce, New York'ta çizgi roman çizeri ve illüstratör olarak çalışmıştır. Günümüzde Sacramento ve San Francisco'da yaşayan sanatçı resim yapmayı sürdürmekte, daha çok yakın çevresindeki doğa ve kent

☛ Dine, Morandi, Oldenburg, Rosenquist, Wesselmann

Wayne Thiebaud. d Mesa, AZ, 1920.

Çeşitli Kekler. 1981. Tuval üzerine yağlıboya. e58.4 x y63.5 cm. Özel koleksiyon

Tiepolo Giovanni Battista

Musa'nın Bulunuşu

Firavunun kızı Musa'yı bir sepet içinde Nil Nehri'nden aşağı giderken bulur. Bir grup erkek ve kadın hizmetçinin ortasında duran kız, bebeği çıplak ayaklı bir bakıcıya emanet etmiş. Bakıcının ve yaşlı kadının işaret ettiği, soldaki mavili küçük kız büyük bir olasılıkla Musa'nın kardeşi Miriam'dır. Tiepolo birçoğlarına göre 18. yüzyılın en büyük sanatçılarından biridir. Hafiflik hissi, neşeli bir renk duygusu ve keyif verici etkilerle tanımlanan İtalyan Rokoko'sunun önde

gelen adlarındandı. Yapıtları, aydınlık tonları ve düşsel kompozisyonları ile çok övgü kazanmıştır. Venedikli dekoratörlerin sonuncusu olan sanatçının etkileyici yapıtlarının çoğu kilise tavanlarındadır. Çok sayıda ürün vermesinde, iki oğlu ile kızının da çalıştığı büyük atölyesi önemli rol oynamıştır.

Amigoni, Boucher, Canova, Fragonard

Giovanni Battista Tiepolo. d Venedik, 1696. ö Madrid, 1770.

Musa'nın Bulunuşu. yak1730. Tuval üzerine yağlıboya. e342 x y202 cm. National Gallery of Scotland, Edinburgh

Bu harap heykel birbiriyle ilgisiz, çeşitli nesnelerin lehimlenmesiyle oluşturulmuş. Bir elektrik motorunun eklenmesiyle bu statik nesne yaşayan bir sanat yapıtına dönüşmüştür. Elektrik akımı verildiğinde tekerlek yavaşça dönmeye başlayarak nesnenin tümünü teneke sesleri arasında harekete geçiriyor. Hareket niteliğinden dolayı bu heykel bir Kinetik Sanat örneğidir. Kinetik Sanat akımının temelinde ışık ve hareketin bir sanat yapıtı yaratacağı fikri yatar. Bu yapıtı ayrıca, üretilmiş parçaları

birarada sergilemesi nedeniyle Yeni Gerçekçilik'in (*New Realism*) geç bir örneği de sayılır. 1950'lerin son yıllarında ve 1960'larda Tinguely kendi kendini harekete geçiren, yenebilir, müzikli makineler yarattı; bunların oluşturulmasını ve ardından hemen yok edilmesini içeren gösteriler düzenledi. Bunların en ünlüsünü 1960'ta New York'ta Museum of Modern Art'da (Modern Sanat Müzesi) gerçekleştirmişti.

► Calder, Klein, Nauman, Viola

Jean Tinguely. d Fribourg, 1928. ö Fribourg, 1991.

Chasse-Le-Golem Trofisi. 1990. Demir, çelik, lastik bant, elektrik motoru ve hipopotam çene kemiği. 177.8 cm. Gimpel Fils, Londra

Tintoretto Jacopo

Meryem'e Mijde

Başmelek Cebraîl birçok küçük melekle birlikte, aniden Meryem Ana'nın karşısına çıkarak onu şaşırtır. Mijde sahnasının çağdaş yorumlarının tersine, Meryem burada görkemini yitirmiş bir evde, basit giysiler içinde gösterilmiş. Yusuf içerideki dramatik olayın farkında olmadan dışarıda marangozluk işiyle uğraşır. Erken yılları yeterince bilinmeyen Tintoretto, Tiziano'nun öğrencisi olduğunu ileri sürmüştür. İtalyan Maniyerist akımının önemli bir temsilcisidir. Yapıtları şaşırtıcı bakış

açıları ve çarpıcı perspektifler, aşırıya varan oransal karşıtlıklar ve ışıkla rengin parlak etkileriyle yarattığı olağanüstü bir duyarlığa sahiptir. Tintoretto Venedik'in kültürel dinarizminin ete kemige bürünmüş yansıması olmuş, uzun ve verimli meslek yaşamı süresince Venedik'ten yalnızca bir kez, Mantova gezisi nedeniyle ayrılmıştır.

• Fra Angelico, Bordone, Palma Vecchio, Martini, Tiziano

Jacopo Tintoretto, d Venedik, 1518. ö Venedik, 1594

Meryem'e Mijde. 1583/7. Tuval üzerine yağlıboya. e544.8 x y421.6 cm. Scuola Grande di San Rocco, Venedik

Bir havuzun kenarında, kestane ağacının saran yapraklarının gölgesi altında, şık giyimli kadınlı erkekli bir grup piknik yapıyorlar. Tissot'un Londra'daki evinin arka bahçesinde yaptığı bu tablo renkleri ve ince ayrıntılarıyla ışılıyor. Tissot dış mekânda günlük yaşamı betimleyişinde, Édouard Manet gibi Fransız sanatçıların gerçekçiliğini paylaşıyor. Üslubu, kendisiyle aynı döneme rastlayan İzlenimciler'e yakındır; ancak kristal netliğinde görüntüleri ve şık sosyetik konularıyla

onlardan farklılık gösterir. Sanatçı çoğunlukla son moda giysileri içinde erkeklerini büyüleyen kadınlar üzerine yoğunlaşmış; yıllarca Geç Victoria döneminin anlamsız ve düşkün toplumunun tipik bir özeti olarak değerlendirilen yapıtları son zamanlarda ilgi çekmeye başlamıştır.

■ Dufy, Fragonard, Manet, Renoir, Sargent

Zengin renkleri, etkileyici devinimi ve uyumlu kompozisyonu ile bu resim Tiziano'nun başyapıtlarındandır. Genç prens Aktaion perileriyle birlikte ormandaki gölde yıkanan iffet simgesi, bakire avcı Diana'ya rastlar. Başındaki hilal ile tanınan Diana, Aktaion'un kendisini çıplak görmesine öylesine kızar ki, onu bir geyiğe dönüştürür. Böylece Aktaion kendi köpekleri tarafından avlanacaktır. Tiziano 1550'lerde, hamisi İspanya kralı II. Philip'in yönlendirmesiyle eski

efsaneleri ve Klasik mitoloji konularını işlemiş; bu yapıtlarındaki yorumlarıyla düş gücünün en yetkin noktasına varmıştır. Tiziano, Venedikli ressamların en büyüğüdür. Yaşamının son yıllarında renk ve ışık kullanımının yanı sıra biçim serbestliği ile İzlenimciler'in habercisi olan son derece özgür bir üslup geliştirmiştir.

Guercino, Lotto, Rubens, Veronese, Vouet

Kâğıdın yüzeyi minik soyut işaretlerle ve karmaşık bir desen oluşturan boya çizikleriyle doldurulmuş. Bu küçük ve ince çizgilerin yarattığı çılgın ritim Tobey'nin tipik bir üslup özelliğidir ve koleksiyoncularca çok aranan bir isim olmasını sağlamıştır. Kompozisyonu Soyut Dışavurumcu sanatçıların, özellikle de Jackson Pollock'un yapıtlarına benzemekle birlikte Tobey, Uzak Doğu'nun kendisinde bıraktığı etkilerle özgün bir üslup arayışındadır. Çin kaligrafisinden çok etkilenmiştir. Zen

Budizmi'yle ilgilenen ilk Amerikalı aydınlardan biridir. 1950'lerde uluslararası üne kavuşan sanatçı İsviçreli galeri sahibi Ernst Beyeler'in başarılı çalışmalarıyla Avrupa sanat çevrelerinde de güçlü bir yere sahip olmuştur.

• Kline, Pollock, Riopelle, Ryman

Toulouse-Lautrec

Henri de

Moulin Rouge'da Dans

Paris'te Montmartre'da bir dans salonu olan Moulin Rouge bugün de ayakta. 19. yüzyılın sonunda, orta sınıftan erkeklerin şaibeli kadınlarla birlikte gidip neşeli gösteri ve danslarla eğlendikleri bir salondur. 19. yüzyıl sanatçıların en ünlülerinden biri olan Toulouse-Lautrec de gecelerini sık sık Moulin Rouge'da geçirirdi. Hem içer hem de bu karanlık, düşkün dünyanın soylularını ve yıldızlarını izleyerek onları betimledi. Yapıtlarındaki hızlı üslup ve görünür fırça vuruşları

onun dans salonunda otururken resim yaptığını göstermektedir. Doğuştan aristokrat olan Toulouse-Lautrec çocukluğu sırasında kötürüm kalmış, bu nedenle kendini toplumdaki tamamen kopmuş hissetmiştir. Marjinal sınıflara yakın olmayı yeğleyerek çevresine topladığı artist, palyaço, dansçı ve fahişelerin resimlerini yapmıştır.

• Degas, Renoir, Laurencin, Seurat, Severini

Henri de Toulouse-Lautrec. d Albi, 1864. 6 Gironde, 1901.

Moulin Rouge'da Dans. 1890. Tuval üzerine yağlıboya. e150 x y115 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA

Abartıyla bezenmiş bir Rokoko sarayının içinde bir grup zengin soylu, seçkin ve aristokrat, istiridye ve şampanyadan oluşan mükellef bir ziyafetteler. De Troy'un Tiziano ve Peter Paul Rubens'den etkilenecek kullandığı zengin renkler ve masadaki kıtır ekmeğe, öndeki istiridye dolu sepet ve buzlukta soğumaya bırakılmış şişeler gibi ayrıntılara gösterdiği özenle, sahne görkemli bir görünüm kazanmış. Resim XV. Louis tarafından Versailles'daki özel konutu için

ismarlanmıştır. Yaşadığı yıllarda yetenekli bir dekoratör, portre ve tür ressamı olarak büyük ün kazanan De Troy zamanının çoğunu İtalya'da hem toplumsal hem de sanatsal etkinliklerin keyfini çıkararak geçirmiş; 1738'de Roma'daki Fransız Akademisi'ne başkan seçilmiştir. Sevdiği kadını geride bırakarak Fransa'ya dönmesi gerektiğini bildiren haber üzerine üzüntüden öldüğü söylenir.

De Heem, Kalf, Lucas van Leyden, Rubens, Tiziano

Küçük bir gemi fırtınaya yakalanmış, batmamak için çabılıyor. Deniz, kar ve geminin dumanı şiddetli rüzgânın ve dalgaların girdabı içinde birbirine karışmış. Turner, bu sahnedeki anı, modern bir soyut sanatçının tereddütsüz tavrı ile yakalamış. Çağının ötesinde bir sanatçı olan Turner'ı yaşadığı yıllarda çok az kişi anlamıştı; ancak bugün İngiliz ressamlarının en büyüğü olarak kabul edilmektedir. Suluboya ve yağlıboya resimleri ışık, renk ve hareketin büyüleyici etkilerini

solgun parlayan renklerle yansıtır. Buradaki resmi yapabilmek ve fırtınanın gerçek atmosferik etkilerini yakalamak için, 67 yaşındaki sanatçının kendini dört saat boyunca, kötü bir havada Harwich'den yola çıkan buharlı bir geminin köprüsüne bağladığı söylenir.

Church, Cozens, Friedrich, Marlin, Monet, Pollock

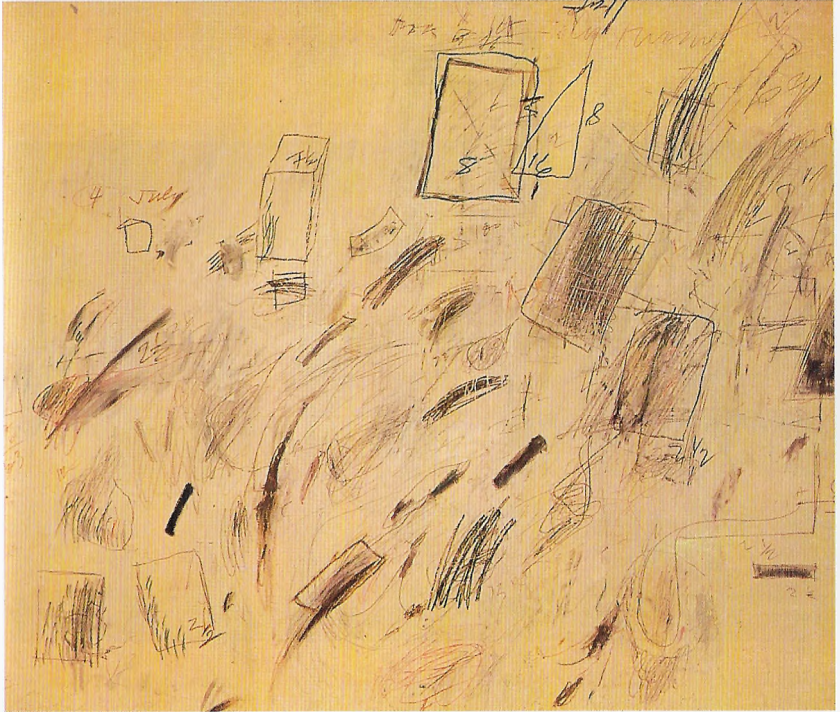

Resmin yüzeyini bir çocuğun çizimlerindeki özgürlüğü anımsatan rasgele çiziktirmeler ve karalamalar kaplamış. Serbest, düzensiz tarzı, imgelemde belirip kaybolan biçim ve görüntüler doğuruyor. Çizgi sisteminin kendi içinde bir anlamı var; ancak bu anlam izleyici için açık olmayabilir. Twombly'nin resimleri özellikle anlaşılma ve anlatılma şeyleri sunmayı amaçlamaktadır. Sanatçı geleneksel kompozisyon formülleri ve görüşlerini bir yana bırakmıştır. Soyut Dışavurumcular gibi, Twombly

de yaratıcı güdüye karşı biçimsiz ve bayağıdan yana olmuştur. Kayıtsız bir beyaz ya da kısmen beyaz arka plan üzerindeki çizgiler, karalamalar ve harfler resimlennin temelini oluşturur. Sanatçı Jackson Pollock'la benzerlikler gösterirse de daha düzensiz ve özellikle kışkırtıcı olan yapıları Pollock'un sıcak lirizminden ve uyumundan yoksundur.

■ Basquiat, De Kooning, Dubuffet, Pollock, Schwitters

Bu yapıt Floransa'daki Medici Sarayı'nın büyük salonu için yapılan ve Floransa'nın 1432'de San Romano'da Siena'ya karşı kazandığı zaferi betimleyen uç panodan biridir. Floransa ordusunun komutanı Niccolò da Tolentino beyaz atının üzerinde savaşırken görülüyor. Mekanın betimlenmesi sorunuyla ilgilenen Uccello, perspektif ve kısaltım tekniği üzerine yoğunlaşmıştır. Bu teknik yerde yatan zırhlı cesette ve resmin perspektif çizgilerine çakıştırılmış görünen kırıntı mızraklarda

dikkati çeker. Ancak Uccello'nun dehası en çok ayrıntıların ve garip şekillerin bolluğunda ve olağanüstü arka planda kendini göstermektedir. Ressam, mozaikçi, dekoratör ve marketöri ustası olan Uccello döneminin en yetenekli ve çalışkan zanaatçılarından biriydi.

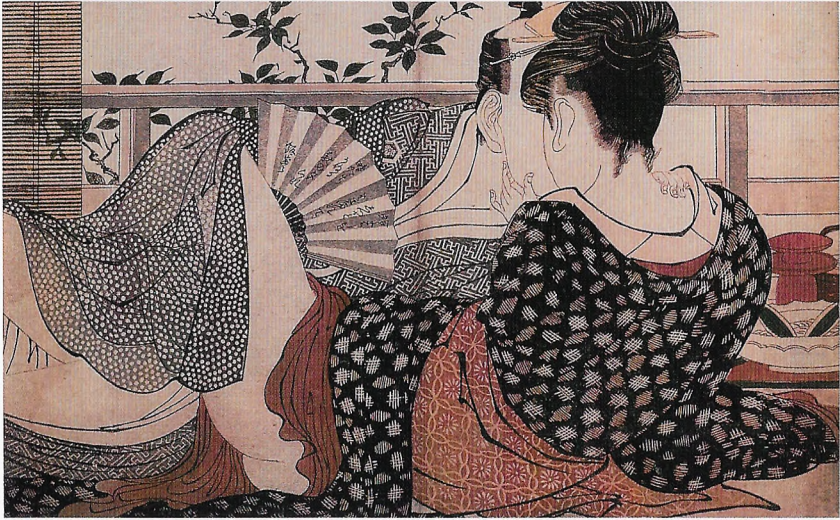
Castagno, Gozzoli, Masaccio, Piero della Francesca

Yüzleri hemen hemen gizlenmiş iki âşık bahçeye açılan bir odada kucaklaşmış. Desenli ipek kimonolarının altından çıplak bedenleri seçiliyor. Figürler akıcı, lirik çizgilerle son derece zarif biçimlendirilmiş, gölgeleme yapılmamış ve derinlik verilmemiş. Ağaç baskı ustası olan Utamaro, Batı'da tanınan ilk Japon sanatçısıdır. Batı geleneğinin tersine doğal duruşlarla ve üç boyutlulukla ilgilenmemiş, derinliksiz figürler ve desenler çizmiştir. Bu yaklaşımı, 19. yüzyılda yeni bir anlatım biçimi ve

dünyayı betimlemede canlı bir yöntem arayışını sürdüren Edgar Degas gibi sanatçıları etkilemiştir. Buradaki yapıtı sanatçının "Yastığın Şiiri" (*The Poem of the Pillow*) başlıklı erotik albümünde yer alır. Şaşırtıcı nitelikte renkli baskılardan oluşan bu tür albümleri Japon efsanelerinden eğlenceli sahneler de içermektedir.

Cellini, Degas, Gauguin, Hokusai, Rodin, Whistler

Bir grup insanın beyaz bir bahçe duvarı önünde toplandığı bu kasaba görüntüsüne dingillik egemen. Yalnızca belediye binasının üstündeki Fransız bayrağı tuvalin toprak renklerinin tersine parlaklığıyla dikkati çekiyor. Utrillo, Auguste Renoir, Edgar Degas ve Henri de Toulouse-Lautrec'in modeli olan sanatçı Suzanne Valadon'un gayri meşru oğluydu. Valadon 1902'de, aşırı alkol ve uyuşturucu yüzünden birkaç kez ölümden dönen oğlunu resim yapması konusunda

yüreklenmiş, böylece Utrillo'nun yeteneği ortaya çıkmıştır. Tablolarının çoğuna, renklerin ve tonların kusursuz kullanımıyla güçlendirilen yoğun duygular egemendir. Utrillo genellikle kent görüntüleri betimlemiştir. Bunlar arasında Montmartre çevresindeki sokakların görünüşleri de vardır. Bu resimler öylesine beğenilmiş ki sayısız kopyası ve sahtesi yapıldı.

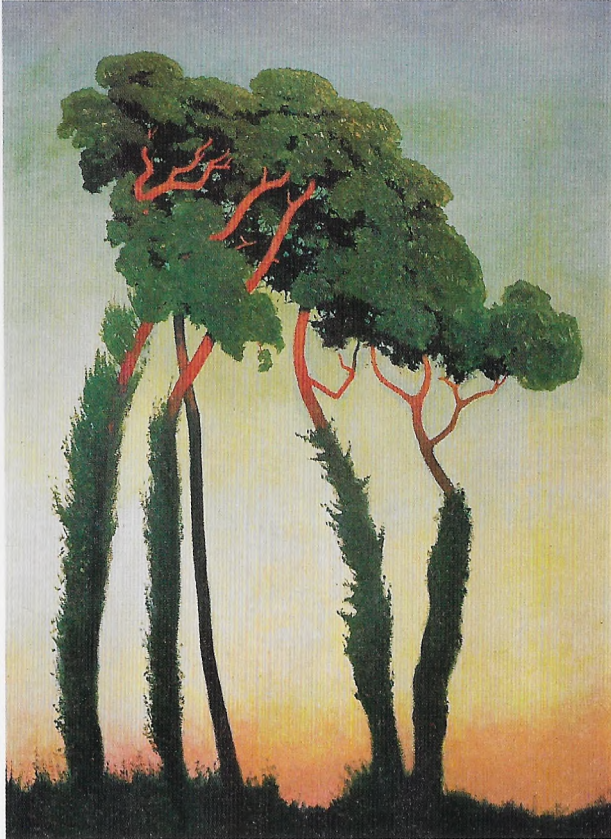
☛ Degas, Dufy, Foujita, Laurencin, Renoir

Ağaç gövdelerinin yılanı kıvrımları ve yaprak kümeleri yapının odak noktasını oluşturuyor. Yalın biçimlere indirgenmiş ağaçların gövdeleri bir öğleden sonrası göğünün önünde silüetler halinde görünüyor. Vallotton, Nabiler grubunun üyesiydi. Pierre Bonnard, Edouard Vuillard ve Maurice Denis'in de dahil olduğu bu grup 19. yüzyıl sonlarında Fransa'da Paul Gauguin'in Simgecilik'inden ve düz, salt renklerinden etkilenen sanatçılardan oluşuyordu. İzlenimci gibi Vallotton da

doğrudan doğadan çalışmayı seviyordu. Ancak onların geçici anı yakalama isteklerini paylaşmamış, gözünün önündeki, elle dokunulabilir şekillere ve renklere odaklanmayı yeğlemiştir. Sonuçta manzaralarına duygu derinliği sağlayan özenli, bazen de kaba gerçekçi bir üslup geliştirmiştir. 1890'daki bir Japon baskıları sergisini gezdikten sonra çok verimli ağaç baskı çalışmaları yapmıştır.

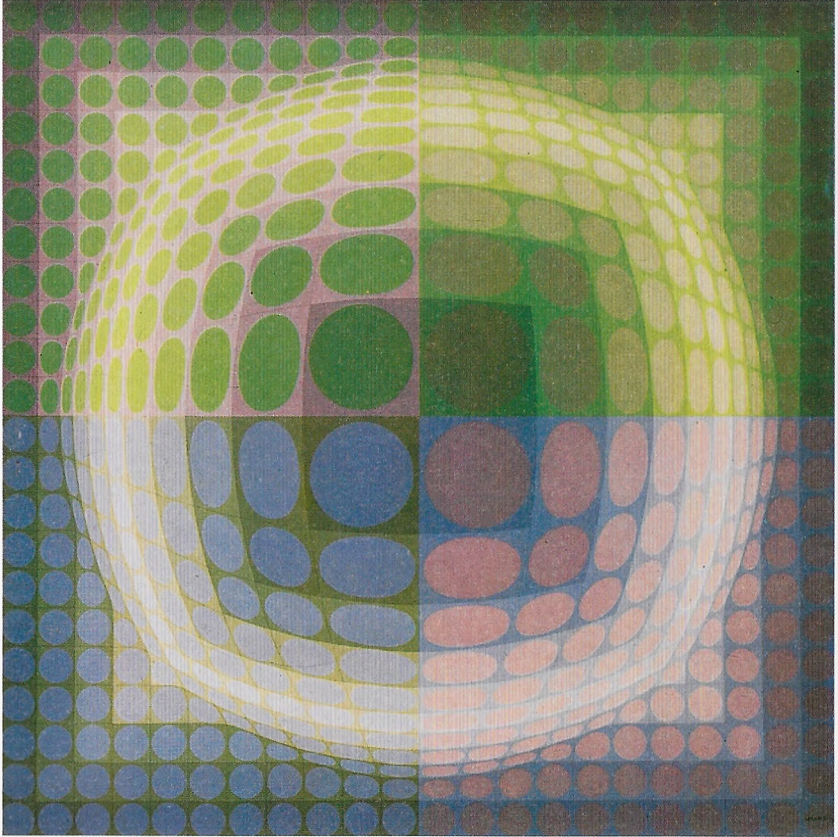
■ Bonnard, Denis, Gauguin, Hiroşige, Pissarro, Vuillard

Satranç tahtası düzeniyle yerleştirilen mor, mavi ve yeşil geometrik şekiller tuvalin biçimini bozmuş görünüyor. Sanatçı kullandığı karşı perspektif sistemleri ve şiddetli zıt renklerle hareket izlenimi uyandırarak optik yanılsama yaratmış. Şekiller yer değiştirmiş gibi algılanıyor. Vasarely, Op Sanat adıyla anılan akımın öncüsüdür. 1960'larda Pop Sanat ile birlikte gelişen bu akımın temelinde sanatçının, ister ressam ister heykeltıraş olsun, optik etkiler yaratarak izleyiciye

görsel yanılsamalar sunması yatar. Algılama kavramıyla ve kesin geometrik ilkeler kullanılarak gerçek ya da belirsiz imgelerin nasıl yaratılacağı konularıyla ilgilenen Vasarely Macaristan'da doğmuş, 1930'da Paris'e yerleşmiştir. Resim, heykel, baskı ve çizimlerinin hepsi soyuttur ve görsel oyunlar üzerine kuruludur.

Albers, Flavin, Hayter, Riley, Vieira da Silva

Victor Vasarely. d Pécs, 1908.

Pal-Ket. 1973-4. Tuval üzerine akrilik. e150.8 x y151.2 cm. Museo de Bellas Artes, Bilbao

Velázquez

Diego de Silva y Nedimeler

İspanya kralı IV. Philip'in beş yaşındaki kızı Margarita-Teresa hizmetçileri ve cüceleri ile çevrili olarak tuvalin ortasında duruyor. Velázquez kendini solda, kral ve kraliçenin dev boyutlarda bir portresini yaparken betimlemiş. Kral ve kraliçenin görüntüsü küçük Margarita'nın başı arkasındaki aynaya yansımış. Tüm zamanların en iyi portre ressamlarından biri olan Velázquez'in bu tablosu son yıllarının başyapıtı kabul edilmektedir. Öteki sanatçılardan pek etkilenmemiş; ancak

1623'te Madrid'de saray ressamı olarak atandığında İspanya Kraliyet Koleksiyonu'nda Tiziano'nun yapıtlarını görmüş, ayrıca Peter Paul Rubens'le tanışmıştır. Bir ara atölyesini de paylaştığı Rubens'in Velázquez'i İtalya'ya gezmeye teşvik ettiği sanılır. Velázquez insanların kişiliklerini duyarlılıkla yakalayabilen bir sanatçıydı. Resimlerinde renk ve ton uyumlarını özgürce kullanmış; gerçekçilikle konunun havasını özgün bir yaklaşımla birleştirmiştir.

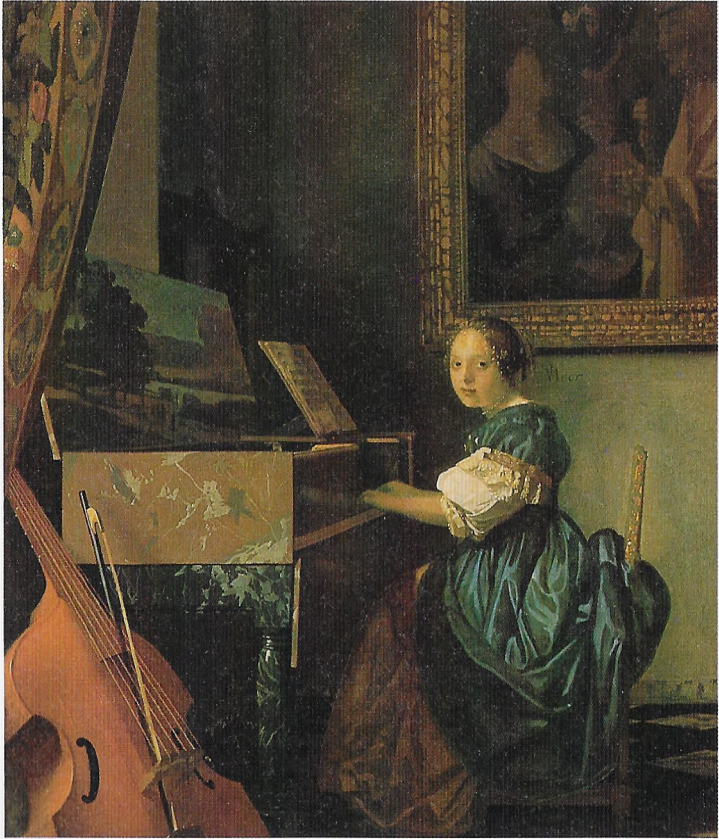
☛ Goya, El Greco, Kirchner, Rubens, Tiziano, Zurbarán

Aldatıcı bir yalınlıkta betimlenmiş bu iç mekânda genç bir kız bir virginalin başında oturuyor, solunda bir viyol duruyor, sağındaki duvarda da bir resim asılı. Tuvale egemen olan mekânsallık, zaman ve dünya dışılık duygusu uyandırıyor; zengin ve kusursuz renk kullanımı yavaş yavaş algılanıyor. Vermeer, 17. yüzyıl Felemenk sanatçıların en büyüklerinden biriydi. İç mekân sahnelerini betimlemekte hepsinden üstündü. Bakış açısının şiirselliği ve kullandığı görkemli ışık,

yurttaşı Jan van Eyck'in yapıtlarını anımsatır. Yaşamı hakkında çok az şey bilinen sanatçının sakin ve huzurlu resimleri düşünce dünyasını ve çevresindeki dünyayı irdelendiğini yansıtır. Henüz 43 yaşındayken, geride dul bir eş ve on bir çocuk bırakarak borç içinde ölen Vermeer'in yapıtları 19. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse unutulmuştur.

■ Dou, Van Eyck, Hammershoi, De Hooch, Metsu

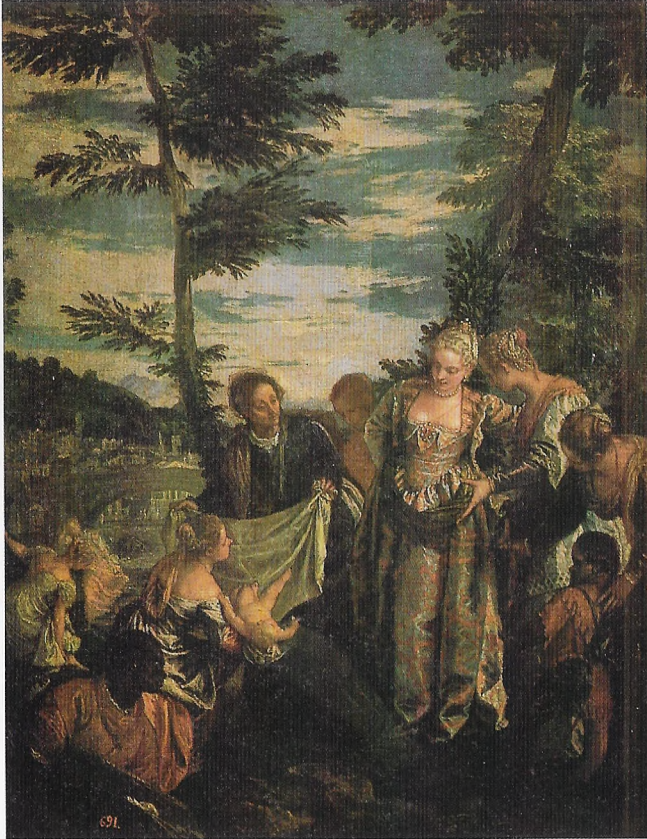
Jan Vermeer. d Delft, 1632. ö Delft, 1675.

Virginal Çalan Kadın. 1674-5. Tuvall üzerine yağlıboya. e46 x y51 cm. National Gallery, Londra

Ana figürün ipek brokar giysisi öylesine canlı ve incelikle betimlenmiş ki zengin kıvrımlarına dokunma arzusu veriyor. Venedikli sanatçıların birer renk ustası oldukları sık sık söylenir, ama Veronese belki de hepsinin en iyisidir. Giysilerin derin mavileri, kırmızıları ve şeffaf grileri onun çarpıcı ve parlak tonları sevdiğini gösterir. Geç resimlerinden biri olan bu yapıtında uyguladığı serbest fırça vuruları da bayranlık uyandırmaktadır. Veronese, dinsel, alegorik ve tarihsel

konuların öyküsel resimlerinde ustalaşmış; hizmetçiler, müzisyenler, askerler, atlar, köpekler ya da maymunlar eşliğinde, anıtsal yapılar içinde ya da yeşil manzaralar önünde zarif giysili kalabalık figürler betimlemiştir. Adından da anlaşılacağı gibi Veronese Verona'lıydı, ancak Venedik'e yerleşmiş ve orada özellikle Tiziano'nun yapıtlarının etkisinde kalmıştı.

■ Giorgione, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano

Veronese (Paolo Caliari). d Verona, 1526. ö Venedik, 1588.

Musa'nın Bulunuşu, yak1580. Tuval üzerine yağlıboya. e43 x y50 cm. Museo del Prado, Madrid

Verrocchio

Andrea del

Çiçek Demeti Tutan Kadın Büstü

Kadının giysinin incelikle oyulmuş kıvrımları usta bir heykeltıraşın elinden çıkmış. Baş ileriye ve hafifçe yukarı doğru bakıyor. Bir büste ilk kez yer alan eller ise göğsün üzerine gelişigüzel yerleştirilmiştir. Rönesans döneminin Floransalı sanatçıları genelde birçok teknikte başarılı olmakla birlikte, Verrocchio'nun çok yönlü yeteneği benzersizdir. Kuyumculuk eğitimi almış olan sanatçı, ressamlığı ve heykeltıraşlığının yanı sıra Rönesans'ın en başarılı çizim ustalarından biriydi.

Floransa'da çok etkin bir atölyeyi yönetmiş, aralarında Perugino'nun da bulunduğu birçok kuyumcu, heykeltıraş ve ressam yetiştirmiştir. Ancak Verrocchio'nun en önemli öğrencisi Leonardo da Vinci'dir. Leonardo'nun ünlü çizimleri ve resimleri ustanın üslubuna dayanır. Verrocchio'nun bazı resim ve heykellerinde de Leonardo'nun yaptığı bölümler seçilir.

● Algardi, Donatello, Ghirlandaio, Leonardo, Perugino

Andrea del Verrocchio. d Floransa, 1435. ö Venedik, 1488.

Çiçek Demeti Tutan Kadın Büstü. yak1480. Mermer. y60 cm. Museo Nazionale del Bargello, Floransa

Serbest diyagonal oluşumlar ve yan yana yerleştirilmiş yumuşak renkli kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenler, balık ağına benzer bir desen oluşturmuş. Öyle bir perspektif uygulanmış ki ortadaki satranç tahtası yavaşça uzaklaşıyor. Tuvalin yüzeyi eğilip bükülüyor gibi, ama resim rahatsız edici değil. Tersine, hafif ışığın ve yumuşak renklerin kullanımı sakin ve gizemli bir atmosfer yaratmış. Vieira da Silva Portekiz kökenli bir Fransız ressamdır. Önceleri Émile Bourdelle ile heykel

çalışmış, daha sonra Paris'e yerleşerek Fernand Léger'den resim, Stanley William Hayter'dan ise oymabaskı dersleri almıştır. 1930'lu yıllarda soyut resimler yapmaya başlayan sanatçı, genellikle gri ve beyaz tonların egemen olduğu renk karşıtlıkları ve amorf zeminler üzerinde çizgisel strüktürler kullandığı çok sayıda ürün vermiştir.

● Bourdelle, Hayter, Léger, Poliakoff, Riopelle, Vasarely

Vigée-Lebrun Marie-Louise-Élisabeth Kendi Portresi

Ressam elinde fırçaları ve paletiyle oturmuş, sağ eliyle, ona ün kazandıran portrelerinden birini yapıyor. Tarafsız bir zemine yerleştirdiği portre, sanatçının hayat dolu hadan ve belini çevreleyen kumaşın çarpıcı kırmızısıyla canlılık kazanmış. Aynı kırmızıyı fırçalarından birinin ucunda da tekrarlamış. Zekası, güzelliği ve sevimli kişiliğiyle dikkati çekmiş olan Vigée-Lebrun'un bu özellikleri, portredeki huzurlu bakışında ve çekici gülümseyişinde yansıyor. Bu resmi

yaptığı sırada 35 yaşında olmasına karşın kendini biraz idealize ederek masum gençliğinin doruğunda göstermiş. Vigée-Lebrun yumuşak portre üslubuyla tüm Avrupa'da aranan bir sanatçı olmuş, özellikle kadın ve çocuk portrelerinde başan kazanmıştır. Kraliçe Marie-Antoinette'in portresini yaptıktan sonra sanatçılığı onaylanmıştı. Kraliçenin 25 portresini yaptığı söylenir.

Anguissoia, Greuze, Mengs, Ramsay, Sherman

Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun. d Paris, 1755 ö Paris, 1842.

Kendi Portresi. 1790. Tuval üzerine yağlıboya. e81 x y100 cm. Galleria degli Uffizi, Floransa

Bu video yerleştirmesinde, insanın doğumundan ölümüne, evrenin patlamasından mutlak karanlığa kadar tüm yaşam döngüsü tek bir güne indirgenmiş. 12 saatlik devrelerden oluşan bir imgeler dizisi TV ekranında haftanın her gnt, günde iki kez gösterilmek üzere bilgisayarla programlanmıştır. Dış ses Walt Whitman'ın "Kendimin şarkısı" (*Song of Myself*) şiirinden alıntılar okur. Görüntüler en çok geceleri gldr, gün işiğiyle silinir, yalnızca ses duyulabilir. Parılayan bir ikon gibi

yansıyan bu yapıtın adı da, ibadetle ilgili olduğunu düşündürüyor. Her imgesi gntn belli bir saatleyle ilişkili; neredeyse ağdaş bir dua saatleri kitabı. Viola en ileri video, audio ve bilgi teknolojisini görsellik alanına taşımış, eski mistik öğretilerden Los Angeles sokak kavgalarına kadar değişen birçok kaynaktan yararlanarak bilinçaltını irdelemiştir.

■ Beauneveu, Flavin, Limbourg, Merz, Nauman

Bill Viola. d New York, NY, 1951.

Durmadan Dua Etmek. 1992. Video yerleştirmesi. Boyutları ekran bykğne göre değişir. Özel koleksiyon

Süpürtesine uygulanmış mavi, turuncu ve pembe boya vurulan sirk çadırını ve çevresindeki evleri en temel biçimlerine indirgemiş. Perspektif çarpıtılarak dışavurumcu ve fırtınalı bir sahne yaratılmış. Kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Vlaminck 1900'de André Derain'e rastlayınca kadar profesyonel bir bisiklet yarışçısıydı. Bu tarihten sonra resme eğilmiş ve Fovizm akımının üyesi olmuştur. Paris Salon sergilerine birlikte katılan Derain, Henri Matisse ve Georges Rouault'nun da aralarında bulunduğu bir grup sanatçı tarafından başlatılan bu akımın canlı

renklerle boyanan, çarpıtılmış biçim ve düz desenlerden oluşan yapıtları o denli tartışma yaratmış ki bir eleştirmen akımın üyelerini *les fauves* (vahşi hayvanlar) olarak tanımladı. Vlaminck'in en başarılı yapıtlarından bazıları Fovist dönemine tarihlenir. Önceleri Vincent van Gogh'un dışavurumculuğundan etkilenen Vlaminck 1907'den sonra Paul Cézanne'nin yapıtlarına ilgi duymaya başlamış, parlak renklerden uzaklaşarak daha karanlık tonlara ve daha geleneksel konulara yönelmiştir.

Derain, Van Gogh, Heckel, Kirchner, Peckstein

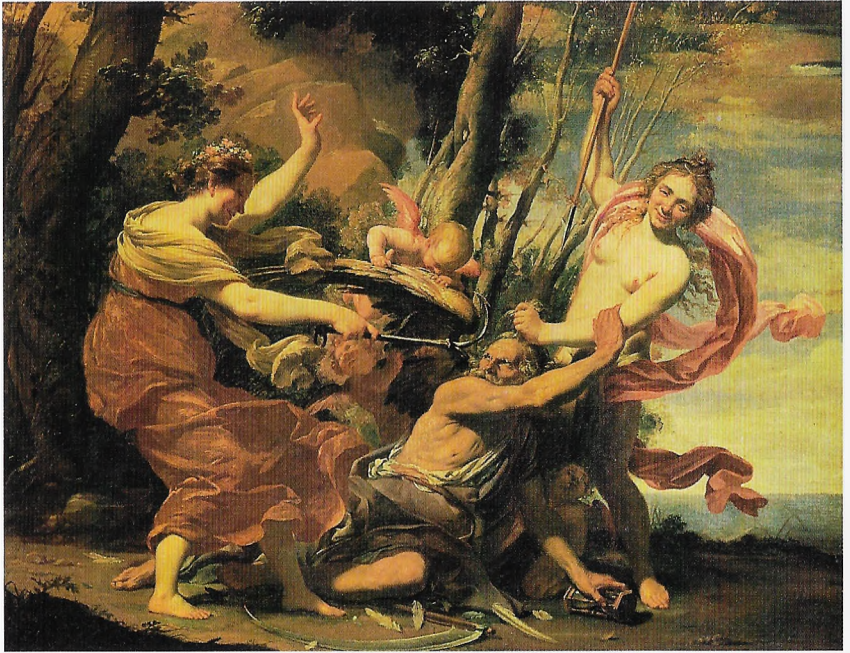

Ölümçül silahlar taşıyan iki genç kadın, çaresizce kendini korumaya çalışan yaşlı bir adamı tehdit ediyor. Yaşlı adamın altındaki orak ve elindeki kum saati onun Zaman olduğunu belirtiyor. Umut (soldaki) ve Güzellik'in (sağdaki) kişileştirilmesi olan iki genç kadın, Aşk (melek Cupido) ile birlikte Yaşlı Zaman'ı yenerek Gençlik, Güzellik ve Aşk'ın ölümsüz ve değişmez değerler olduğunu gösteriyorlar. Her üç figürün belirgin yüz ifadeleri, birbirlerini itip kakışları

ile atılan hareketleri ve kumaşların uçuşu Vouet'nin klasikleşmiş Barok üslubunun özellikleridir. Sanatçının zengin renkleri ve dramatik kompozisyonları, çoğunlukla dinsel ve alegorik yapıtları 17. yüzyıl Paris'inin en beğenilen sanat tarzını oluşturdu. Büyük boyutlu dekoratif resimlerinin çoğu günümüze ulaşamamıştır.

● Bronzino, Caravaggio, Carracci, Domenichino, Poussin

İki çocuk Vuillard'ın büyüülü bir düş dünyasına dönüştürdüğü parkta oynuyor. Tozlu kahverengi ve yeşilin benekli bantları yüzeye ince bir titreşim etkisi vererek renk uyumu yaratmış. Vuillard'a Paris'teki bir konağın yemek odası için dokuz pano ismarlanmıştı. Bu panolar onun, oynayan çocukların eskizlerini yaptığı, gölge ve ışığın yarattığı desenleri gözlemleyerek kaydettiği Paris parklarına ilişkin izlenimlerinin bileşimidir. Georges Seurat ve Claude Monet'nin ısıtılı

tekniklerinden etkilenen Vuillard'ın özellikle bu panoları Monet'nin Giverny'deki bahçesinde yaptığı resimleri anımsatır. Vuillard çarpıcı ama duyumsal renk uyumları, doku ve desen duyarlılığı ve günlük yaşamın hoşluklarını ortaya koyma yeteneğiyle ünlenmiştir.

● Bonnard, Denis, Homer, Monet, Seurat, Vallotton

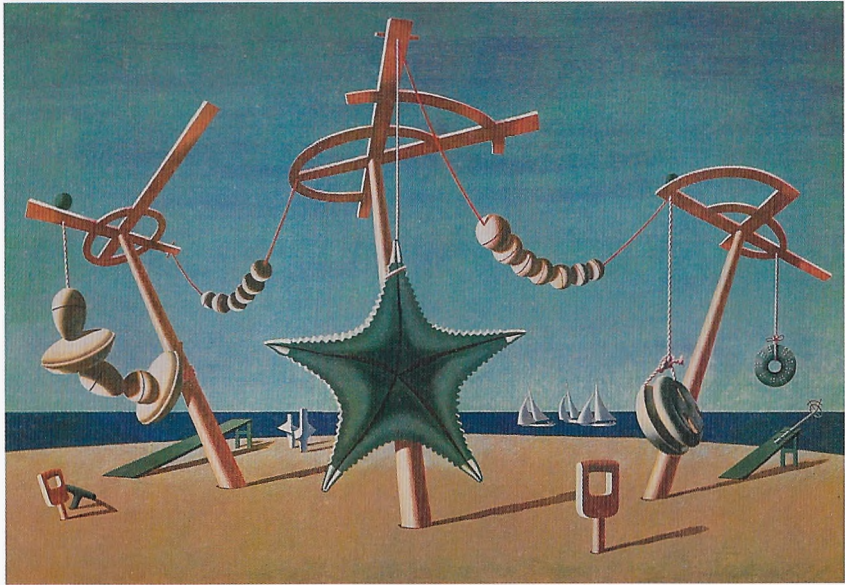
Edouard Vuillard. d Cuisseaux, 1868. 6 La Baule, 1940.

İki Okul Çocuğu. 1894 Tuval üzerine yumurtalı pigment. e96 x y212 cm. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüksel

Denizle ilgili nesneler, deniz ve kumdan oluşan arka plan üzerinde **güçlü** bir kabartma oluşturmuş. Tablo Wadsworth'un teknik yeteneğini ve çizim ustalığını gözler önüne seriyor. En küçük ayrıntılar bile **şaşırtıcı** bir **incelik**le betimlenmiş. Zor bir malzeme olan, sanatçının kendi hazırladığı yumurtalı **tempera** başarıyla kullanılmış. Bu **fantastik**, geometrik yapıtların **düşsel niteliği** sıradan bir **ölüdoğaya** oranla çok daha büyük bir **entelektüel** zevk veriyor. Resim beklenmedik yan yana yerleştirmeler

ve aşırı gerçekçi niteliğiyle Gerçeküstücülük'e yaklaşıyor. Wadsworth, I. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması'na katılmış, gemileri gizlemek için kamuflaj tasarımları yapmıştır. Bunun sonucunda denize ve gemilere tutkuyla bağlanmış ve yapıtlarında sık sık bu konuları işlemiştir. Sanatçı resim ve ağaç baskılarının yanısıra bir dizi duvar süslemesi de yapmıştır. Bunların en ünlüsü Queen Mary yolcu gemisindekindir.

☛ Carrà, De Chirico, Dalí, Lewis, Nash

Limanı ve feneri ile bir kasaba yüksekten bakılarak betimlenmiş. Yapıtın düzlemsel, naif bir niteliği var. Çocukların yaptıkları resimleri anımsatıyor. Perspektif ya da kaçma noktası gibi optik gerçekliklerden tümüyle bağımsız. Kahverengi kartonun büyük bölümü resme zemin oluşturmak için boyanmadan bırakılmış, yalnızca soluk mavi, yeşil, beyaz ve siyah kullanılmış. Yaşamı boyunca balıkçılık yapan Wallis 60'lı yaşlarında resme başlamıştır. Ben Nicholson tarafından keşfedildikten

sonra Cornwall'da St Ives Ressamları'nı etkileyerek en etkili İngiliz "primitif" ressam olmuştur. Çoğunlukla gemi, kıyı ve limanları betimlediği resimlerini gözlemleyerek yapmamış; bunlar hatırladığı ya da düşlediği deneyimlere karşı tepkileriyle oluşmuştur. Çoğunlukla düzensiz kesilmiş karton parçalarının üstüne resim yapmış olan sanatçının bu tekniği daha sonra St Ives Ressamları tarafından geliştirilmiştir.

☛ Goncharova, Lowry, Nicholson, H Rousseau, Wadsworth

Marilyn Monroe'nun yüzü parlak renkli, aşılması olanaksız bir maske gibi görünür. Kişiselliği yansıtmayan elek baskı (serigrafi) tekniğiyle on ayrı renk kullanılarak basılan çok renkli yüzey aktristin görüntüsünü çarpıcı bir parlaklıkla veriyor. Monroe büyük bir olasılıkla Warhol'un en ünlü konusudur. Yapıtında, Monroe'nun bir reklam fotoğrafını kullanan sanatçı, Hollywood'un bu en trajik kahramanının evrensel gücünü daha da güçlendiren donmuş bir imge

sunuyor. Kitle kültürünün bir tüketim nesnesi gibi paketlenip halka sunulmuş bir ürünü biçimindeki Monroe portresi Amerikan Pop Sanat'ının bir örneğidir. Ressam, grafik sanatçısı ve film yönetmeni olan Warhol 1960'larda bir kült haline gelmiş, ancak özel kalmayı sürdürmüştür: "Hakkımda öğrenmek istedikleriniz için resimlerime bakmanız yeterli. Hepsi orada, başka hiçbir şey yok."

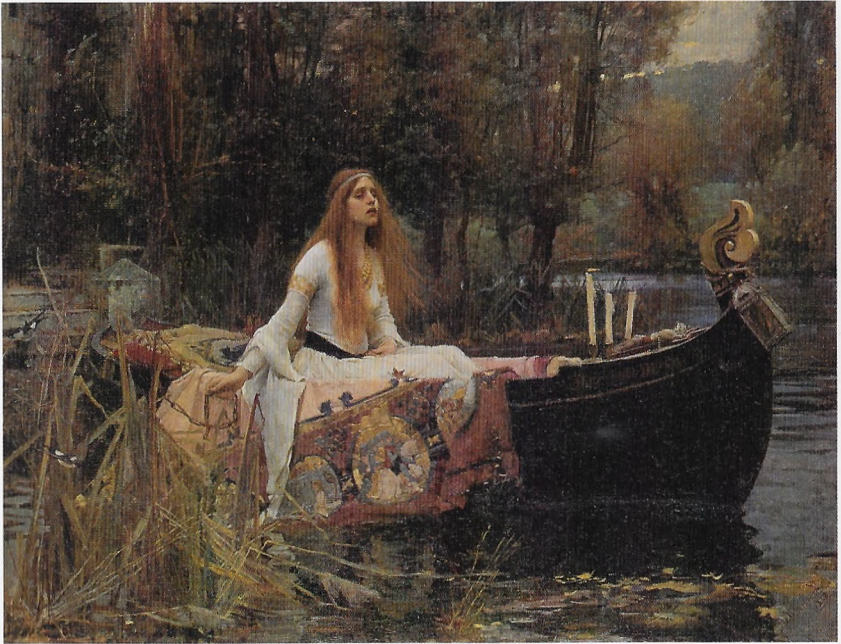
De Kooning, Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Wessellmann

Tennyson'un bir şiirinden alınan bu sahnenin duygusallığı ışık ve ayrıntılara gösterilen özenle güçlendirilmiş. Talihsiz genç kız son yolculuğuna çıkarken izleyici sabahın serinliğini neredeyse iliklerine kadar hissediyor. Kızın lanetli güzelliği sahneye egemen olmuş. Yapıt, trajik bir öykü anlatmanın ötesinde doğanın yakından gözlemlenmesi üzerine bir çalışmadır. Her saz ve yaprak parçasının betimlenmesindeki mükemmel özen bunların sudaki yansımalarında da gösterilmiştir.

Waterhouse Ön-Raffaellocular'ı izlemiş, onların şiirlerden ve mitolojilerden alınmış sahneleri betimleme geleneğini sürdürmüştür. Dramatik anları yakalama konusunda inanılmaz bir yeteneği olan sanatçı bu yeteneğini kompozisyon duyarlığı ve yetkin resim teknikleri ile birleştirmiştir. Ütünün yıllarca sürmesinde en önemli etken, arzulu kadın modellerinin güzelliğidir. Buradaki modelin kendi karısı olduğu sanılmaktadır.

Alma-Tadema, Burne-Jones, Leighton, Martini, Millais

Bu zarif görüntüyü yeşil ağaçlar, tombul melekler, aşık çiftler ve değerli ipek kumaşlar süslüyor. Venüs ve Cupido'nun heykeli Arkadia'nın aşka adandığını gösteriyor. Resimde açıkça erotik hiçbir öge göze çarpmıyor, ama inkâr edilmez bir duyumsallığa sahip. Watteau'nun yapıtlarının çoğu gibi bu büyülü oyun sahnesinin derinlerinde de melankoli yatıyor. Ortadaki figürün arkaya doğru bakışı zevkin geçiciliğini ima ediyor. Watteau bu tür pastoral eğlence manzaralarında

ustaydı; Rokoko üslubunun tipik bir türü olan tür resmini o güne dek ulaşmadığı bir düzeye yükseltmiştir. Çok etkilendiği Peter Paul Rubens'in yapıtlarına hayran olan sanatçının inceliği ve zerafeti temelde Fransız nitelikler taşır, Kral XIV. Louis'nin Versailles'daki sarayının görkemini ve aşırılığını yansıtır.

● Boucher, Fragonard, Giorgione, Lancret, Rubens

Puslu bir günde Londra'nın güneybatısındaki tipik bir kent evinin arka bahçesinin sıradan, bunalıcı atmosferi yansıtılmış. Weight'ın açık fırça vuruşları sahnenin bunalıncılığını vurguluyor. Kasvetli ve kirliliğe, gizemli bir şekilde bahçenin içinden yürüyerek izleyiciye doğru gelen insan figürünün yalnızlığını duyumsatıyor. Resmin özgünlüğü Weight'ın konusuna içgüdüsel bir tavırla yaklaşmasında kendini gösteriyor. Ticari sanat dünyasıyla hiç ilgilenmeyen Weight'ın kentsel ve kırsal

çevrelerde betimlediği figürleri çoğunlukla resmin kenarına doğru kaçarcasına koşar ya da hızlı hızlı yürürler. Kompozisyonlarına bazen ruhlar, hayaletler ve cadılar da katılır. Sahnelerinin çoğu, kendi yaşadığı ve bugün de çalışmayı sürdürdüğü Londra'nın güneyine aittir.

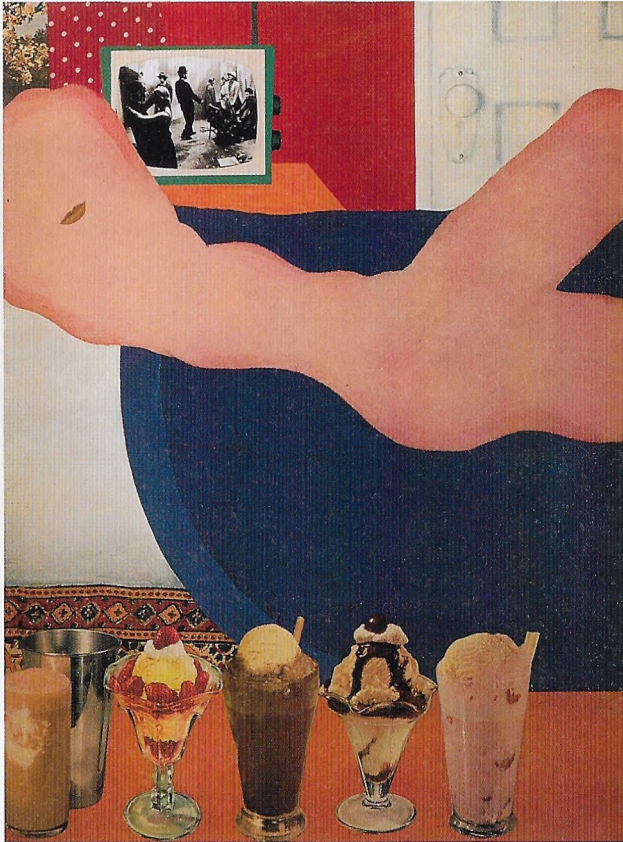
Freud, Rego, Sickert, Spencer

Bacaklarını açmış çıplağın erotik imgesi, başka yerden kesilerek yapıştırılmış dondurmali süt ve dondurmalarla yan yana getirilmiş. Bir portre olarak algılanmaması için figürün yüz hatları belirtilmemiş. Resim, Wesselmann'ın 1960'ların başlarında, düz, net renklerle betimlenmiş çıplakları broşur ya da afişlerden alınan kolaj öğeleriyle biraraya getirerek yaptığı bir diziye aittir. Önemi, Amerikan medyasında çıplaklığın ender kullanıldığı bir dönemde cinsel özgürlük temasını işlemesinden, ayrıca

tüketici çağına imgelerini içermesinden kaynaklanmaktadır. Erotik simgeleri ve tüketim toplumunun popüler kültürünü kullanan bu yapıt Amerikan Pop Sanat'ının örneğidir. Wesselmann 1983'te tuval üzerine resim yapmayı bırakmış; gazlı ya da mürekkepli kalemlerle yaptığı çizimlerden oluşturduğu, kesilmiş metal duvar parçaları gerçekleştirmeye başlamıştır.

• Boucher, Jones, Hamilton, Polke, Rosenquist, Warhol

William Penn, Lenape yerlileriyle barış anlaşması yaparken betimlenmiş. Bu olay Pennsylvania kolonisinin kurulmasında bir dönüm noktasıdır. Belgelenmiş bir olayın oldukça romantikleştirilmiş ve gerçeğe pek uymayan bir betimlemesi olan bu resim, West'e uluslararası ün getiren tarihsel konulu yapıtlarının tipik bir örneğidir. Çağdaş giysiler içindeki figürler klasik bir kompozisyon içinde yerleştirilmiştir. Kuzey Amerika'da doğan sanatçı İtalya'da çalışmış, 1763'te portre ustası

olarak Londra'ya yerleşmiştir. Gösterişli bir üsluba sahip ve üretken olan West büyük ün kazanmış, önce III. George'un tarihsel konular ressamı, daha sonra Joshua Reynolds'un yerine Kraliyet Sanat Akademisi'ne başkan seçilmiştir. Amerikan sanatının gelişmesinde son derece etkili olan sanatçının Londra'daki atölyesi, Gilbert Stuart gibi, dönemin en önemli Amerikalı sanatçıları için bir okul olmuştur.

☛ Cole, Hicks, Reynolds, Stuart

Van der Weyden Rogier Çarmıhtan İndiriliş

Figürlerin üzüntü dolu tavrı bu resmi sanat tarihinin en dokunaklı tablolarından ve 15. yüzyıl resminin başyapıtlarından biri yapmıştır. Mecdelli Meryem'in burnundan aşağı süzülen gözyaşları, ellerini üzüntü içinde kenetlemesiyle sırta giysisinin gerilmesi gibi ayrıntılar, sanatçının çok iyi bir gözlemci olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak kompozisyon, figürlerin alçak bir kutu içinde ayakta durmuş gibi, resmin çerçevesi önünde toplanmış olmasından dolayı gerçek bir olayın

betimlenmesi yerine bir Noel sahnesi gibi görünüyor. Van der Weyden'in erken çalışmalarında Jan van Eyckin ve Robert Campin'in etkileri görülür. Yaşadığı yıllarda ün kazanan sanatçının etkisi ölümünden çok sonra bile yalnızca Kuzey Avrupa'da değil, kıtanın her yerinde sürmüştür.

■ Bouts, Campin, Van Eyck, Grünewald, Memling

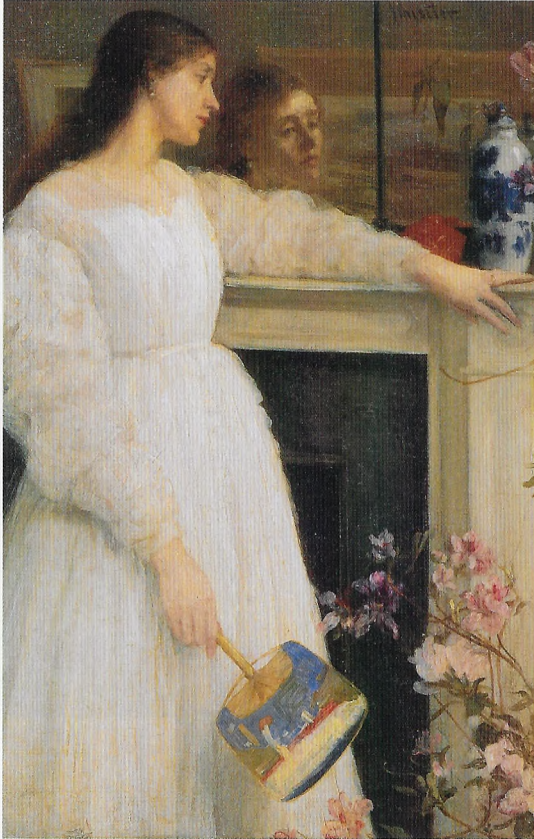
Whistler James Abbott McNeill

Beyaz Senfoni No.2: Küçük Beyaz Kız

Whistler'in sevgilisi Joanna Hiffernan'ın bu güzel, ateşli portresi birbirine yakın beyaz tonlarla yapılmış bir çalışmadır. Merkezi yana kaymış asimetrik kompozisyon, figürün kenarlarının kesilmesi ve resmi renkli bir desene indirgeyen doğrudan aydınlatma Whistler'in Japon sanauna duyduğu ilgiyi yansıtmaktadır. En çok 1860'larda, Japon sanatının Avrupa'da tanınmaya başladığı yıllarda ortaya çıkan bu etki, yelpaze, şömine rafındaki porselen kavanoz ve kiraz çiçeklerinde de

belirgindir. Neredeyse tümüyle boş bir zemin üzerinde bir figürün silüetini oluşturma tekniği Whistler'in değişmez özelliklerinden biridir. Sanatçı, konunun egemen olduğu Victoria dönemi resmine tepki olarak yapıtlarına "gece müzikleri" ve "senfoniler" adını vererek estetik yapılarını vurgulamıştır. Zeki ve garip bir kişilik olarak ününün artışı, ressam olarak düşüşüyle aynı zamana rastlar.

Chase, Degas, Goya, Hiroşige, Hokusai, Manet

James Abbot McNeill Whistler. d Lowell, MA, 1834. ö Londra, 1903.

Beyaz Senfoni No.2: Küçük Beyaz Kız. 1864. Tuval üzerine yağlıboya. e51 x y76 cm. Tate Gallery, Londra

Genç bir adam kendisine kuşkuyla bakan yaşlı adama bir tanıma mektubu uzatmış. Köpek de tıpkı sahibi gibi genç adama kuşkuyla bakıyor. Yapıt, gencin masum taşralı görünüşü ile yaşlının şehir yaşamının kazandırdığı güvensizlikle şüpheli bakışını yan yana getirmiş. Wilkie 17. yüzyılın Felemenkli tür ressamlarından Adriaen van Ostade ve Gerard Ter Borch gibi sanatçıların üslubunda, ahlaki mesajlar taşıyan ev içi resimlerinde ustalaşmıştır. Wilkie'nin

sanatı ile Robert Burns'ün ve Walter Scott'un şiirleri arasında paralellik vardır. Bir papazın oğlu olan Wilkie, Henry Raeburn ve Allan Ramsay ile birlikte İskoçya sanatının ünlü üçlüsünü oluşturur. Orta Doğu'ya yaptığı bir yolculuktan dönerken öldüğünü öğrenen J M W Turner'ın yaptığı *Denizce Gömülü* adlı resim, belki de Wilkie için yapılmış en önemli methiyedir.

■ Lely, Van Ostade, Raeburn, Ramsay, Ter Borch, Turner

David Wilkie. d Cults, Fife, 1785. ö Denizce (Malta açıkları), 1841.

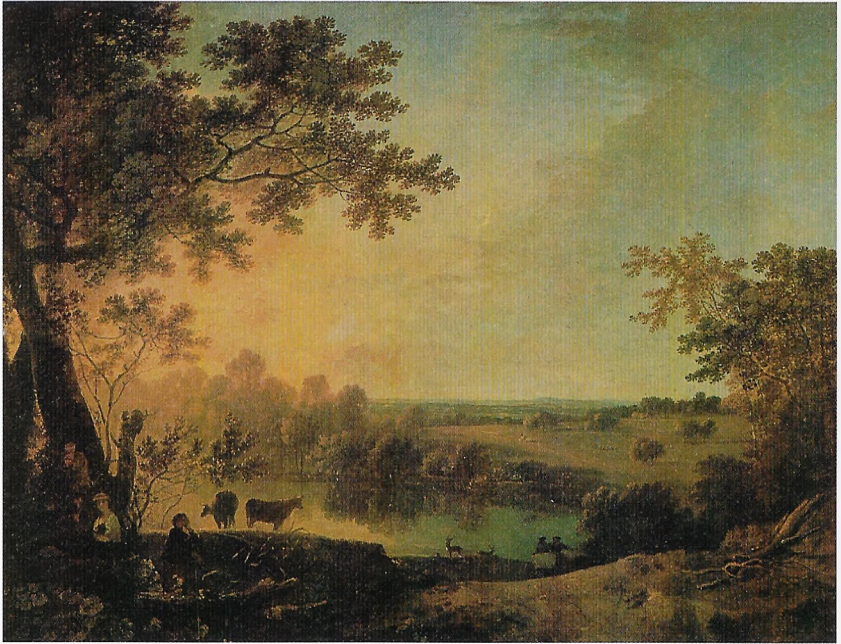
Tavsiye Mektubu. 1813. Pano üzerine yağlıboya. e50 x y61 cm. National Gallery of Scotland, Edinburgh

Bu pastoral sahnede sığır ve geyiklerin yaşadığı kırsal tepeler görülmüyor. Ufuk o kadar alçakta ki bulutlu gökyüzü aşağıdaki arazi kadar önemli yer tutuyor. Köylüler burada bir öykünün kahramanları değil, sığırlar gibi doğanın birer parçasıdır. Londra'da bir süre çalıştıktan sonra İtalya'ya giden Wilson burada Antik Çağ harabelerinin yer aldığı düşsel manzarlara yapmış, Claude Lorraine ve Nicolas Poussin'in İtalyan resimlerinden çok etkilenmiştir. Eve döndüğünde

İtalyan tarzında manzarlara yapmayı sürdürmüş, ancak konu olarak İngiltere ve Galler'den görünümle ile kır evlerini (Bu konuda pek çok sipariş almıştır) seçmiştir. Bunlar peyzaj tasarımcısı Capability Brown'un büyük projeleriyle benzerlik taşır. Wilson Londra'daki Kraliyet Akademisi'nin kurucu üyelerinden biriydi. Ama İngiltere'de hiçbir zaman ticari başarıya ulaşamamış ve tanınmayan bir ressam olarak ölmüştür.

● Agasse, Claude, Pannini, Poussin, Zuccarelli

Cenevre Gölü'nün sahilinde gün ışığıyla aydınlanan araziye oldukça hantal ama özenle betimlenmiş, hacimli figürler devinim katıyor. Sığ suyun altında görünen kaya ve bitkilerin ayrıntısı, arkadaki ağaç ve evler dikkatle resmedilmiş. Sahnenin netliği çarpıcıdır. Yapıt, sanatçının öntünde uzanan manzaraya sadık kalarak, olduğu gibi resimleme çabasının ilk örneklerinden biri olması nedeniyle sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Witz, Rönesans öncesi Alman sanatçıların en

büyüklerinden biri kabul edilir. Yaşamı hakkında çok az bilgi bulunmakla birlikte, gerçekçi ve güçlü üslubu, Flaman ressam Jan van Eyck'in yapıtlarını tanıdığını gösterir. Ufka doğru küçülen tepelerin aydınlık mekânsallığı Witz'in, matematik hesaplamalarla elde etmesine de perspektif kullandığını kanıtlamaktadır.

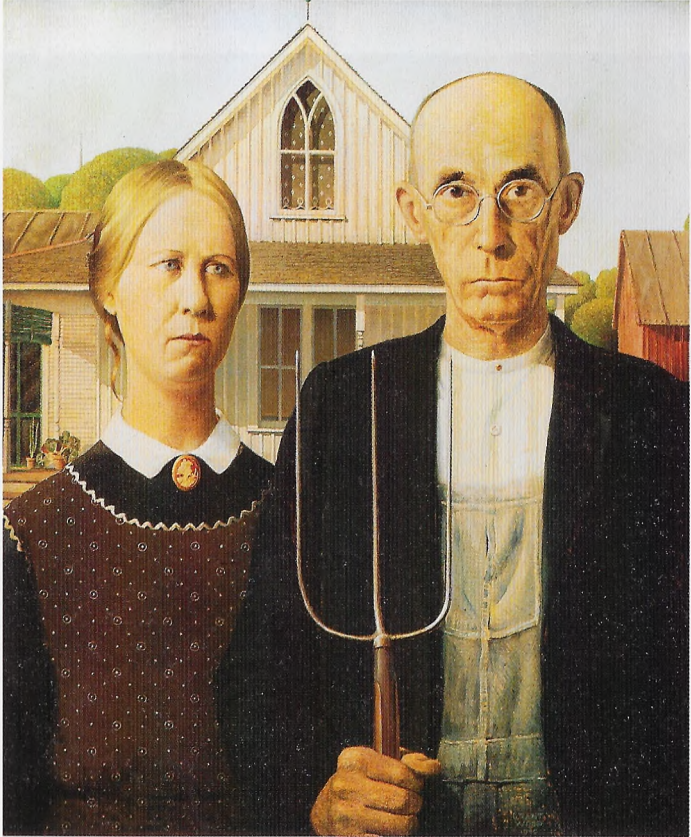
Van Eyck, Moulins'li Usta, Patenier, Schongauer

Wood, Iowa'nın güney kasabalarından birinde gördüğü Gotik üslupta basit bir evden çok etkilenmişti. Bu resmi aklında kalan imgeyi geliştirerek yapmıştır. Sanatçı, düz beyaz evin önünde duran çift için model olarak kızkardeşini ve dışçısını kullanmıştır. Amerika'nın orta-batı bölgesinin değerlerini alaya aldığı iddiasıyla suçlanan Wood yapıtının küçük Amerikan kasabalarının Püriten gururuna bir methiye olduğunda ısrar etmiştir. Tüm yaşamını Iowa'da geçiren sanatçı, 1930'larda

Kuzey Amerika'da çok yaygınlaşan Bölgeselcilik akımının temsilcisidir. Bu akımın temelinde Amerikalı sanatçıların sanatsal esin kaynaklarını yerel çevrelerinden bularak Avrupa'ya kültürel bağımlılıktan kurtulmaları isteği yatıyordu. Wood, ince ve gerçekçi biçimlendirmeye dayalı üslubunu, 1920'lerde Avrupa'da çalıştığı Gotik ve Rönesans ustalarından edinmiştir.

■ Van Eyck, Hopper, Martini, Wyeth

Grant Wood. d Anamosa, IA, 1892. o Anamosa, IA, 1942.

Amerikan Gotiği. 1930. Tahta üzerine yağlıboya. e62.4 x y74.3 cm. Art Institute of Chicago, Chicago, IL

Bu gece sahnesine yalnızca parlayan bir demir külçesi ışık veriyor. Işık demirciyi, ailesini ve işçileri her akşamki işlerini yaparken aydınlatmış. Külçeyi dövmek için kullanılan dev çekiç demirhanenin dışında suyla işleyen bir tekerlekle çalışıyor, böylece demircinin işi azalıyor (Ailesinin onu görmeye gelmesi helki de bu sayede mümkün olmuştur). Sanatçı resmi olabildiğince gerçekçi yapmaya çalışmış, yanan külçeden çıkan dumanı bile göstermiş; ancak resim zengin bir pazara

yönelik el emeğini betimleyen yapay bir sahnedir. Genellikle tek bir ışık kaynağının yarattığı ışık-gölge (*chiaroscuro*) etkilerinin ustası olan Wright, Derby kasabasında bilim ve endüstrinin öncü kişileri arasında hayranlar bulmuştur. Bu kişilerden biri de porselen imalatçısı Josiah Wedgewood'du.

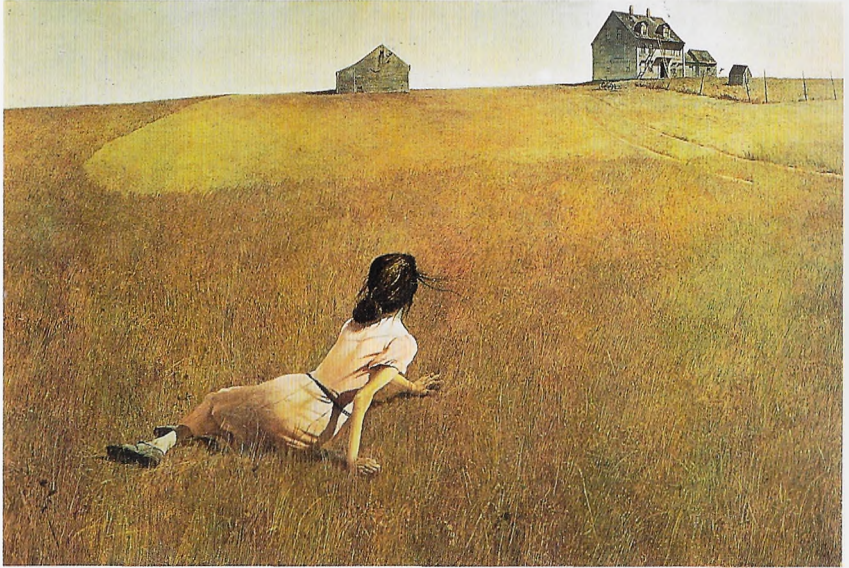
• Brown, Caravaggio, Correggio, Honthorst

Arkadan gösterilmiş genç bir kız tarlada oturmuş, tepedeki çiftlik evine bakıyor. Figür ile evler arasındaki uzaklık bir melankoli duygusunu ve yalnızlığı vurguluyor. Yumuşatılmış tonlarla ama parlak gün ışığının sıcak ışıltısıyla betimlenmiş sahne Wyeth'in keskin gerçekçiliğinin tipik bir örneğidir. Ayrıntıların aynen verilmesi ve alışılmadık bakış açılarının kullanımı, kuşkusuz fotoğrafın etkilerini yansıtmaktadır. Wyeth'in konuları, genellikle yalnızlığın çatışmalarını

açıya vuran boş doğa görünümleridir; ancak sanatçı bunları dergi illüstrasyonları tarzında ince ayrıntılarla betimleyerek rahatsız edici bir etki elde etmiştir. Çalışmalarını çoğunlukla, yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Maine ve Pennsylvania dolayında gerçekleştiren Wyeth geniş ilgi gören bir sanatçıdır.

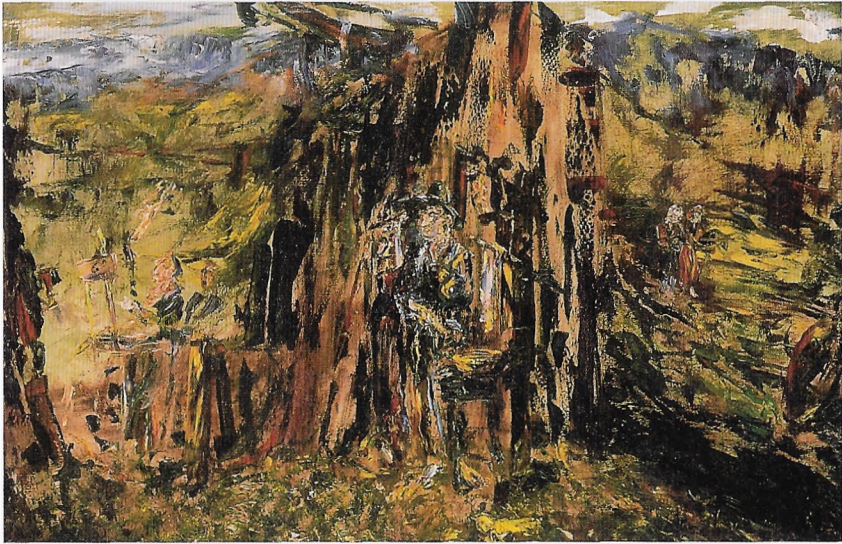
Estes, Hopper, Richter, Sheeler, Wood

Parlak renkler, uzun fırça vuruşlarıyla dağınık, dışavurumcu bir tarzda uygulanmış. Sanatçının üslubunun tutkulu serbestliği ve konuya cesur yaklaşımı çarpıcıdır. Ayrıştırması zor arka plan manzarasında biçimler bir belirip bir kayboluyor. Bir ressamın oğlu ve ünlü şair W B Yeats'in kardeşi olan Jack Butler mesleğine illüstratör ve suluboya sanatçısı olarak başlamış; 1915'e, yani 44 yaşına kadar yağlıboya resim yapmamıştır. Üslubu giderek özgürleşmiş, daha göz alıcı

renkler kullanmaya yönelmiştir. Etkisinde kaldığı İrlandalı Belalar, ilerideki yapıtlarının konularına yansımıştır. Arkadaşı Oskar Kokoschka onun sanatına hayrandı. Yeats'in Dışavurumcu yapıtlarında Avusturya doğumlu bu sanatçıyla yakın paralellikler görülür. Ancak Yeats'in konuları tümüyle İrlanda kökenlidir.

● Appel, Gorky, Kokoschka, De Kooning, Kossoff, Pollock

Bu koleksiyonunun kütüphanesine mermer sporcular, periler, tanrılar, tanrıçalar ve portre büstler doldurulmuş. Sağda sandalyede oturan Towneley'in, sadık köpeği ayakucunda, çevresinde de antikacı ve sanat uzmanı dostları yer alıyor. 18. yüzyılın kültürlü, ince zevkli seçkinlerinin evlerini süsleyen tüm nesneler bu zarif kütüphanede de bulunuyor. Towneley'in masanın üstünde görülen Clytie büstünü çok beğendiği, öyle ki ondan eşi diye söz ettiği belirtilir. Anayurdu Almanya

olan Zoffany İtalya'yı baştan başa gezmiş ve bu ülkede sanat üzerine çalışmıştır. Floransa'da Towneley ile tanıştığında yakın arkadaş olmuşlardır. 1760'ta gittiği Londra'da portreler, iç mekân görüntümleri ve teatral sahneler betimleyen Zoffany, aktör David Garrick için birkaç sahne resmi yapmış ve Kral III. George'un dikkatini çekmiştir. 1783'te Hindistan'a gitmiş ve portreler yaparak zengin olmuştur.

■ Gainsborough, Hogarth, Kauffmann, Teniers

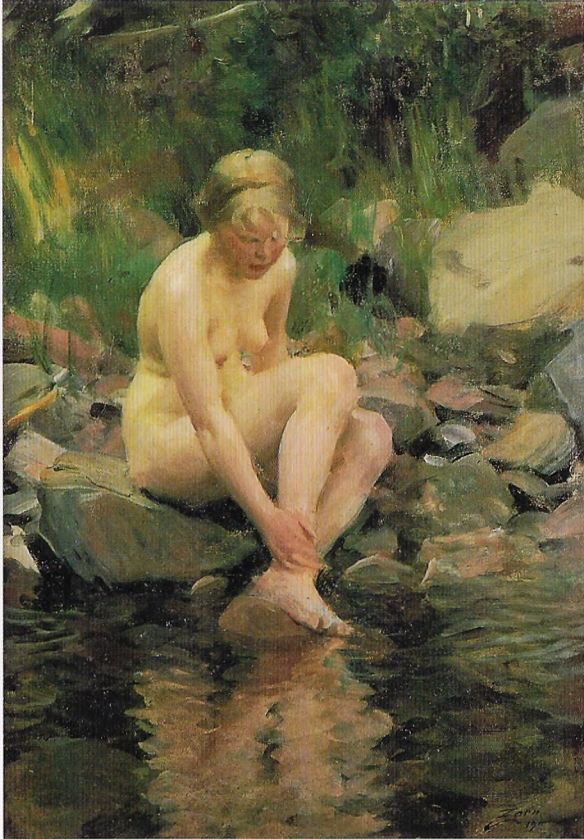
Johann Zoffany, d Frankfurt-am-Main, 1733. ö Londra, 1810.

Charles Towneley'in Park Sokağı'ndaki Kütüphanesi. 1783. Tuval üzerine yağlıboya. e99 x y127 cm. Towneley Hall Art Gallery, Burnley

Buradaki çıplak, gölün ufak dalgaları üzerindeki yansımaları izleyen bir su perisi gibi, suyun kenarına oturup sessiz düşüncelere dalmıştır. Pembe teni kayaların yumuşak tonlarında ve ötedeki doğanın yeşilinde yankılanıyor. Figür açıkça erotik olmasa da dolgun, canlı vücudu izleyiciyi bakmaya teşvik ediyor; duruşunda masum bir cinsellik var. Baskı teknikleriyle de ilgilenen Zorn buradaki kompozisyonun aside yedirme baskısını, ayrıca resimlerinin ve heykellerinin

baskılarını yapmıştır. Zamanın en kozmopolit İsveçli sanatçılarından biridir. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı gezmiştir. Dans eden fırçası, hareketli ışık ve renkleri onu İzlenimciler'e yakınlattırır da hacimli biçimleri, buradaki resminde de görülen aydınlık ve doğallık, 20. yüzyıla geçiş dönemi İskandinav resminin tipik özellikleridir.

☛ Boucher, Kröyer, Manet, Schiele

Anders Zorn. d Mora, 1860. ö Mora, 1920.

Dagmar. 1911. Tuval üzerine yağlıboya. e63 x y88 cm. Özel koleksiyon

Zarif kadın figürleriyle ve muzip küçük meleklerle hareketlendirilmiş bu pitoresk manzarayı derin bir yumuşaklık ve incelik sarmış. Zuccarelli, Europa'nın kaçırılışı öyküsünü ve bir Roma kentinin görüntüsünü, Fransız manzara ressamı Claude Lorraine üslubunda, Arkadia benzeri pastoral bir manzaraya yerleştirmiş. Bir boğa kılığında giren Zeus Europa'nın oynadığı sahile kadar yüzer. Onu sırtına binmeye ikna eder ve Girit'e götürür. Bu öyküsel sahne resimde, neredeyse

rastlantısal olarak yer alıyormuşçasına arkaya çekilmiş. Floransalı bir manzara ressamı olan Zuccarelli en çok Venedik'te ve 17 yıl yaşadığı Londra'da çalışmıştır. Köy yaşamının neşesiyle dolu doğa görünümünün hafif ve hoş üslubu İngiltere'de çok beğenilmiştir. Sanatçı Londra'daki Kraliyet Akademisi'nin kurucu üyelerindendir.

• Allston, Claude, Piero di Cosimo, Wilson

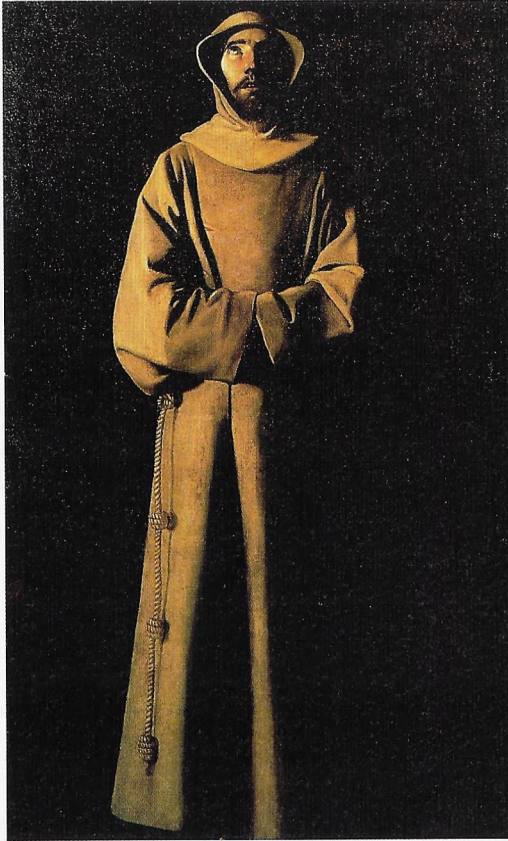

Aziz Francesco'yu mezarında ayakta dururken gösteren bu resim 13. yüzyıla ait bir apokrif sahnesine dayanmaktadır. Assisi'deki kilisenin yeraltındaki mezarlığını gezenler Aziz Francesco'yu ölümünden uzun bir süre sonra mezarında ayakta durduğunu gördüklerini söylerler. Zurbarán azizin imgesini ışık kullanımıyla daha da çarpıcı kılmış: soldan gelen güçlü bir ışık koyu renkli cübbesini ve huşu içindeki yüzünü aydınlatırken, sağ yanı karanlık içinde eriyor. Işığın bu şekilde kullanımı Caravaggio'nun ışık-gölge

(*chiaroscuro*) tekniğinden esinlenerek yapılmış; ancak İtalyan sanatçının gösterişli kompozisyonlarının tersine Zurbarán'ın yapıtı, çağdaşı İspanyol Barok resminde daha sık görülen sofu bir dindarlığı yansıtır. Resim sanatındaki değişen modalara ayak uydurmakta zorluk çeken sanatçı, özellikle genç Bartolome Murillo'nun yükselişiyle gözden düşmüş, bir zamanlar sahip olduğu prestije bir daha erişmeden 1664'te yoksulluk içinde ölmüştür.

■ Caravaggio, Murillo, Sassetta, Spencer, Velázquez

Teknik Terimler Sözlüğü

Akrilik (İng. *acrylic*)

İlk kez 1940'larda kullanılan bir tür sentetik boya. Yağlıboya ve suluboyanın bazı özelliklerini taşır. İnce (bkz. Morris Louis) ya da kalın (bkz. David Alfaro Siqueiros) uygulanarak çeşitli etkiler yaratmak için kullanılır.

Antik (İng. *Antique*), Klasik (İng. *Classical*)

Antik Yunan ve Roma uygarlıkları ile onların sanat üzerindeki etkileri için kullanılan terimler. Sık sık birbirleri yerine kullanılırlar da aslında anlamları farklıdır. "Antik" genellikle Yunan ve Roma uygarlıklarından kalan heykel ve mimarlık gibi fiziksel kalıntıları ifade eder. Özellikle 18. yüzyıl sanatının en yaygın konularındandır (bkz. Giovanni Paolo Pannini, Francesco Zuccarelli). "Klasik" ise, kökleri doğrudan Antik Çağ'a kadar uzanan bir üslubun ya da yaklaşımın devamıdır (bkz. Jacques-Louis David, Hiram Powers).

Figüratif (İng. *figurative*)

Çevremizdeki dünyada tanınabilir imgeleri betimleyen sanat türü. Bu imgeler gerçeğe çok uygun (bkz. Richard Estes) ya da çok çarpıtılmış (bkz. Georges Braque) olabilir. "Temsili sanat" terimi figüratif sanatla eşanlamlı kullanılır.

Fresk (İt. *fresco*)

İtalyanca'da "taze" anlamına gelen *fresco* özel bir tür duvar resmidir. Toz halindeki saf boya maddesi (pigment) suyla karıştırılır ve henüz ıslak olan kireç siva üzerine uygulanır. Kuru siva üzerine yapılan *fresco secco* dan ayırmak için, bu tekniğe *buon fresco* adı verilir. *Fresco secco* da pigment, siva kuru olduğu için yeterince nüfuz edemediğinden, bu fresk daha dayanıksızdır. Özellikle kuru iklimlere uygun olan fresk resmi İtalya'da geç ortaçağdan (bkz. Giotto, Fra Angelico) 17. yüzyıla (bkz. Pietro da Cortona) kadar çok yaygın kullanılmıştır.

Fotomontaj bkz. Kolaj

Guvaş (İng. *gouache*)

Saydam olmayan suluboya. Boya maddelerinin (pigment) zamlak karıştırılmasıyla yapılır. Açık tonlar beyaz eklenerek elde edilir (bkz. Wilfredo Lam). Dolayısıyla guvaş, tonları su eklenerek açılan saydam suluboyadan daha farklıdır. Kalın guvaş dokusu yağlıboyaya benzer etkiler yaratabilir; ancak, kuruyan guvaşın rengi uygulama sırasındaki yaş boyadan daha açık tonda olur.

Işık-gölge (İt. *chiaroscuro*)

İtalyanca'da "ışık-gölge" anlamına gelen *chiaroscuro*, bir sanat yapıtında güçlü karşıtlık yaratan ışık ve gölge tekniğini tanımlamada kullanılır. Caravaggio ve Rembrandt, dramatik etkiler yaratmada bu tekniği kullanmalarıyla

ünlüdürler. Işık-gölge özellikle 17. yüzyılda çok yaygın uygulanmıştır.

Kıtap bezeme (İng. *illumination*)

Özellikle ortaçağdan Rönesans dönemine kadar yaygın üretilen elyazmalarının renkli bezenmesi. Parşömen ya da işlenmiş hayvan derisi (*vellum*) üzerine yapılan elyazmalar minyatürler, süslü büyük harfler ve kenar suları ile resimlenirdi (bkz. André Beauneveu, Jean ve Paul Limbourg). Matbaanın keşfiyle süslenmiş elyazmalarına ilgi giderek azalmış, 16. yüzyılın başında çok az sayıda örnek yapılmıştır.

Klasik bkz. Antik

Kolaj (İng. *collage*), Fotomontaj (İng. *photomontage*)

Fransızca *coller* (yapıştırmak) sözcüğünden gelen kolaj; kâğıt, kumaş ve çeşitli başka malzemelerin düz bir yüzey üzerine yapıştırılmasına dayanan bir tekniktir. Kolajı bir sanat tekniği olarak ilk kez Kübistler kullanmışlardır (bkz. Juan Gris). Fotomontaj da aynı kurallar fotoğraflarla uygulanır. Dadacılık (bkz. Raoul Hausmann) ve Gerçeküstçülük akımlarının önemli bir tekniği olan fotomontajı Richard Hamilton gibi Pop sanatçılar da kullanmıştır.

Özgün baskı (İng. *Print*)

Sanatsal baskıların üretiminde ağaç baskı (*woodblock*; *woodcut*), oymabaskı (*engraving*), aside yedirme baskı (*etching*), ipek ya da elek baskı (*silkscreen*, *screenprint*) ve taş baskı (litografi) gibi çok çeşitli teknikler uygulanır. Ağaç baskılar, baskı yüzeyi dışındaki alanların oyularak alçaltılması ilkesine dayandığından "yüksek baskı" olarak bilinir (bkz. Katsushika Hokusai). Oymabaskı ve aside yedirme baskı ise birer "çukur baskı" (*intaglio*) yöntemidir. Burada desen metal bir yüzeye kazınarak ya da aside yedirme yöntemindeki gibi asitle oyularak işlenir (bkz. Stanley William Hayter). İpek baskı ve öteki elek baskı yöntemlerinde bir kasağa gerilmiş kumaşa (geleneksel kullanımda ipektir) tuturulan şablonun üstünden boya sıvanarak geçirilir. Şablonun maskeleyemediği alanlar boyanır (bkz. Andy Warhol). Taş baskıda ise yağlı kalemle taş yüzeye çizilen desen, boya tutucu ve boya itici yüzeyler ilkesine göre elde edilir (bkz. Alphonse Mucha).

Pastel (İng. *pastel*)

Boya maddesinin zamlak ya da reçine ile karıştırılmasıyla elde edilen çubuk boya. Genellikle kâğıt üzerinde kullanılır. Keskin çizgilerden yumuşak gölgelemeye kadar değişen çeşitlilikte etki elde edilebilir. Pastel boya toz niteliğinden dolayı özenle uygulanmalıdır; tersi durumda resim çok çabuk bozulabilir. Pastelin kullanımı, siyah, beyaz ve toprak rengiyle sınırlı olduğu 16. yüzyıl

İtalya'sına kadar uzanır. En yaygın olduğu dönem, özellikle portrelerde kullanıldığı 18. yüzyıldır. 19. yüzyılda izlenimcilik akımıyla yeniden kullanılmaya başlanmıştır (bkz. Jean-Étienne Liotard, Edgar Degas).

Sfumato (İtl. *Sfumato*)

İtalyanca *fumo* (duman) sözcüğünden türemiş olan bu terim, tonların ya da renklerin birbiri içinde eriyerek "sisli" bir etki yaratmasını tanımlar. Leonardo da Vinci, "çizgileri ve sınırları olmayan bir duman gibi" diye açıkladığı bu tekniği en iyi kullanan sanatçılardan biridir. *Mona Lisa*'sındaki ışık ve gölgeler arasındaki yumuşak geçişler *sfumato* uygulamasıdır.

Soyut (İng. *abstract*)

Çevremizdeki dünyayı betimlemeye çalışmayan bir sanat türü. Tanınabilir nesneleri ifade etmeyen her tür sanat için kullanılan bu terim, özellikle 20. yüzyılda sanatın doğanın taklidi olduğu görüşünü tamamen bir yana bırakan sanat türlerini tanımlar. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian ve Kazimir Maleviç soyutun erken öncülerindendir.

Stük (İng. *stucco*)

Mermer tozu ve tutkal karışımından yapılan, bazen saç ve tel ile güçlendirilen bir tür sıva. Heykel yapımında ve mimari süslemelerde kullanılır. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar çok yaygın olan stük işçiliği özellikle Barok ve Rokoko üslubundaki süslemelere çok uygundu (bkz. Francesco Primaticcio). Stük yapanlar, karşıma bol tutkal ve boya maddesi ekleyerek mermere benzeyen bir malzeme üretebiliyordu. İyi yapılmış stükün mermerden tek farkı, dokunulduğunda daha sıcak olmasıdır.

Suluboya (İng. *watercolor*)

Arap zamkı gibi suda eriyen bir bağlayıcıyla karıştırılmış boya maddesi (pigment). Sulandırılarak saydam hale getirilir ve kâğıt üzerinde geniş alanlar halinde uygulanır. Genellikle beyaz kâğıdın bazı bölümleri etki yaratmak için boyanmadan bırakılır, tonlar ise üst üste boyama yapılarak elde edilir (bkz. Emil Nolde). Atmosferik etkiler yaratmada çok elverişli olan suluboya, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de John Robert Cozens ve J M W Turner gibi manzara ressamları tarafından yaygınlaştırılmıştır. Suluboyanın kalın bir türü (*waterpaint*), yağlıboyanın dokusuna sahip, ancak parlak değildir. Bu açıdan guşa benzerse de onun gibi çatlamaz. Dolayısıyla duvar resmi gibi büyük boyutlu çalışmalar için idealdir. Bir 20. yüzyıl tekniği olan bu boya Lucio Fontana tarafından kullanılmıştır.

Tempera (İtl. *tempera*)

Yumurta sarısı ve suyla birbirine bağlanmış toz boya maddesinden (pigment) yapılan bir boya türü. Geç 15.

yüzyıla kadar şövale resimlerinde en çok kullanılan tekniktir (bkz. Cimabue, Jean Fouquet). Tempera genellikle gesso adı verilen ve ahşap yüzeye tabakalar halinde uygulanan beyaz tebeşirimsi bir madde üzerine boyanmıştır. *Gesso* nun emiciliği ve temperanın kolay kuruması nedeniyle sanatçı hızlı çalışmak zorundaydı; resim üzerinde tekrar çalışmak olanaksızdı. Yağlıboya ile karşılaştırıldığında yaygınlığını çok yitirmesine karşın 20. yüzyılda da bu tekniği kullananlar vardır (bkz. Giacomo Balla ve Edward Wadsworth).

Tür resmi (İng. *genre painting*)

Dinsel konular yerine günlük yaşam sahnelerinin idealize edilmeden betimlendiği resim. Tür resmi özellikle 17. yüzyılda Hollanda'da (o dönemde Felemenk) çok beğenilmiş; sanatçılar bar sahneleri (bkz. Jan Steen), müzikli toplantılar ya da sade iç mekânlar (bkz. Jan Vermeer) betimlemiştir. Fransa'da Jean-Baptiste-Siméon Chardin, İngiltere'de William Hogarth ve İtalya'da Pietro Longhi'nin çalışmalarıyla bu resim türü, 18.yüzyılda diğer ülkelerde de yaygınlaşmıştır.

Yağlıboya (İng. *oil*), Çubuk yağlıboya (İng. *oilstick*)

Boya maddelerinin (pigment) bitkisel kökenli yağlarla (çoğunlukla keten tohumu yağı) karıştırılmasıyla elde edilir. 15. yüzyılda Jan van Eyck tarafından geliştirildiği sanılır. Yağlıboyanın **temperaya** üstünlüğü çabuk kurumasıdır. Böylece sanatçı üzerinde tekrar tekrar çalışabilir. Fırça ile (bkz. Anton Raphael Mengs) ya da palet bıçağıyla (bkz. Jean-Paul Riopelle) doğrudan tuval üzerine uygulanır. Erken dönemde bazı ahşap türleri (özellikle kavak) üzerine de yağlıboya kullanılmıştır. Çubuk yağlıboya, yağlıboyanın bazı özellikleriyle pastel boyanıninkileri (bkz. Jean Michel Basquiat) birleştiren yeni bir buluştur. Çeşitli boyalarda üretilen çubuk yağlıboya kalem gibi doğrudan ya da uygun bir malzeme ile sulandırılarak kullanılır.

Sanat akımları sözlüğü

Abstract Expressionism bkz. Soyut Dışavurumculuk

Art Informel bkz. Serbest Biçimli Sanat

Arte Povera (Yoksul Sanat) bkz. Kavramsal Sanat

Barbizon Okulu

19. yüzyılın ortalarında bir grup Fransız sanatçı Paris'in 64 km güneybatısında, Fontainebleau Ormanı'nın eteklerinde kurulu Barbizon isimli küçük bir köye yerleşti. Şehir yaşamının baskılarından uzaklaşmak isteyen bu sanatçılar, şövalelerini kırlara çıkarıp açık havada doğadan resimler yaptılar. Yumuşak manzaralarında ve tarlada çalışan köylülerin resimlerinde, ışığın ve atmosferin çevrelerindeki dünyada yarattığı değişen etkileri betimlediler. Barbizon sanatçıların çoğu unutulmuşsa da yenilikçi tekniklerini kullanan İzlenimciler sayesinde bazıları daha sonra yeniden keşfedilmiştir.

• Corot, Courbet, Daubigny, Millet, T Rousseau

Barok (Baroque)

1600'lerin başında Roma'da ortaya çıkan Barok üslup, 18. yüzyılın sonuna kadar farklı yoğunluklarla tüm Avrupa'da uygulanmıştır. Terim, İtalyanca'da "garip, çlgün" anlamına gelen *barocco* sözcüğünden türemiştir. Barok sanat genellikle dramatik coşkusu ve izleyici üzerindeki duygusal etkisiyle tanınır. Dinsel konulu tipik bir Barok resimde, azizler ya da Madonna dalgalt kumaş kıvrımları ve hızla uçan bulutlar arasında küçük meleklerle çevrili olarak betimlenir. Bu sanatta, antik mitoloji konuları da yaygın ve abartılı tarzda uygulanmıştır. Ancak dönemin tüm yapıtları zenginlik yansıtmaz; örneğin, Caravaggio gibi sanatçıların ağırbaşlı dramatikliği de Barok olarak tanımlanır.

• Bernini, Caravaggio, Cuypp, Gentileschi, Guercino, Kalf, Rembrandt, Reni, Rubens, Sánchez-Cotan, Velázquez, Zurbáran

Bauhaus

1919'da mimar Walter Gropius tarafından Weimar'da kurulan Bauhaus Okulu, 1920'lerde Almanya'da modern tasarımın merkezi haline geldi. O dönem Avrupa'daki bazı sosyalist akımları yansıtan okulun felsefesi, sanatı ve tasarımı günlük yaşamın içine katmaktı. Gropius, sanatçıların ve mimarların birer zanaatçı olduğunu, dolayısıyla ürettiklerinin pratik ve alınabilir olması gerektiğini savunuyordu. Bauhaus'ta, aralarında ressam, mimar, seramikçi, heykeltıraş ve tasarımcılar bulunan öğrenciler Rönesans sanatçıları ve zanaatçıları gibi aynı atölyede birarada çalıştılar. Bauhaus'un belirgin üslubu sade, geometrik ve incedi. Okul 1933'te, komünist aydınların merkezi olduğu gerekçesiyle Naziler tarafından kapatılmış, ancak idealleri, Almanya'yı terk

edip çeşitli ülkelere göç eden üyelerince öğretilmeye devam etmiştir.

• Albers, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy

Camden Town Grubu

1911'de kurulan İngiliz ressamlar grubudur. Sık sık Walter Sickert'in Londra'nın kuzeyindeki atölyesinde toplanan grup konularını çoğunlukla şehirdeki işçi sınıfının yaşamından seçmiş; Vincent van Gogh ve Paul Gauguin gibi sanatçıların güçlü imgelerinden ve renklerinden etkilennmiştir. 1913'te başka gruplarla, özellikle Vortisistler'le (bkz. Vortisizm) birleşerek Londra Grubu'nu oluşturmuşlardır.

• Gilman, Sickert

Conceptual Art bkz. Kavramsal Sanat

Constructivism bkz. Konstrüktivizm

Cubism bkz. Kübizm

Dada

Anlamsız bir sözcük olan Dada, 1915-22 arasında gelişen uluslararası bir "sanat-karşıtı" akımın adıdır. Akımın merkezi Zürih'teki Cabaret Voltaire'di. Burada toplanan şair, ressam, yazar ve müzisyenler anlamsız şiir, "gürültü müziği" ve otomatik çizim gibi deneysel etkinlikler gerçekleştirdiler. Egemen sanatın züppeliğine ve gelenekselciliğine karşı şiddetli bir tepki olarak gelişen Dadacılık'ın üyeleri, burjuva kesimini öfkelerindirmek için düş gücünün tüm olanaklarını kullanmaya hazırduklar. Tipik bir Dadacı sanat yapıtı genellikle asıl bağlamından çıkarılıp "sanat" olarak sergilenen sıradan bir "hazır-nesne"dir. Dadacılık akıldışılık kültürle 1920'lerde Gerçeküstücülük'ün gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır.

• Arp, Duchamp, Hausmann, Man Ray, Picabia, Schwitters

De Stijl

1917'de Hollanda'da Theo van Doesburg ve Piet Mondrian tarafından kurulan bir akımın ve derginin adıdır. Bu sanatçılar, sanatın sürekli bir anınma süreci içinde tam bir uyum, düzen ve açıklığa doğru gelişmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu nedenle çoğunlukla kare biçimleri kullanan De Stijl'in yapıtları katı ve geometriktr, çizgi ve salt asal renkler gibi en yalın öğelerden oluşur. Sanatın bir biçimde evrenin gizemini ve düzenini yansıtması gerektiği düşüncesi üzerine kurulu olan De Stijl 1931'de Van Doesburg'un ölümünden sonra sona ermişse de, Avrupa'da mimarlık ve uygulamalı sanatlar üzerinde çok etkili olmuştur.

• Van Doesburg, Mondrian

Dişavurumculuk (Expressionism)

1905-30 yılları arasında Almanya'da yoğunlaşan bir sanat yaklaşımıdır. Dişavurumcu sanatçılar dış dünyayı yansıtmak yerine içsel duygularını dış vuran resimsel biçimler geliştirme yolunu seçtiler. Tuvall sanatçının duygularını yansıtan bir araç olarak kabul eden Dişavurumcu resim yoğun, tutkulu ve çok kişiseldir. Şiddetli, yapay renkler ve dramatik fırça işçiliğiyle canlılık kazanır. Vincent van Gogh'un çılgın resim tekniği ve olağanüstü renk kullanımıyla birçok Dişavurumcu ressam için esin kaynağı olması şaşırtıcı değildir.

• Beckman, Van Gogh, Heckel, Jawlensky, Kirchner, Kokoschka, Marc, Munch, Nolde, Pechstein, Rouault, Schiele, Schmidt-Rottluff, Soutine

---

Fovizm (Fauvism)

1905'te Paris'te, karşıt salt renklerle göz alan resimlerden bir sergi açıldı. Büyük bir heyecan ve tutku yansıtıyorlardı. Bir eleştirmenin bu resimlerin yaratıcılarını tanımlamada kullandığı *les fauves* (Fransızca'da "vahşi hayvanlar") terimi daha sonra akımın adı olarak yerleşti. Yüceltilmiş duyguların ve renklerin eğlenceli ve fantastik dünyasını yaratan bu "vahşilik" en çok güçlü renklerde, dinamik fırça vuruşlarında ve yapıların derin dişavurumcu niteliklerinde yansır.

• Derain, Van Dongen, Matisse, Vlaminck

Gelecekçilik (Futurism)

1909'da Milano'da ortaya çıkan bu öncü akımın üyeleri İtalya'yı geçmişinin ağırlığından kurtarmayı ve modernliği yüceltmeyi amaçladılar. Modern makinelere, ulaşım ve ilerişime hayranlık duyan bu sanatçılar resim ve heykellerinde açılı biçimler ve güçlü çizgiler kullanarak bir dinamizm yarattılar. Gelecekçi sanatın en önemli özelliklerinden biri hareket ve hız aktarmasıdır. Bunu genellikle aynı nesnenin ya da figürün zaman içinde değişen farklı imgelerini, hareket izlenimi verecek biçimde birarada betimleyerek elde etmişlerdir.

• Balla, Boccioni

Gerçeküstücülük (Surrealism)

1920'lerde Fransa'da ortaya çıkan akımın en önemli kuramcısı André Breton'du. Amacı, "düş ve gerçek arasındaki karşıtlığı çözmek"ti. Gerçeküstücüler bu amaç doğrultusunda çok çeşitli yollar denemişlerdir. Ressamlar sinir bozucu ve mantık dışı sahneleri fotoğraf netliğinde betimlediler, gündelik nesnelerden garip yaratıklar yaptılar, bilinçaltının anlam kazanmasını sağlayacak resim teknikleri geliştirdiler. Gerçeküstücü resimler figüratif olmakla birlikte, imgeleri düşlerden karabasanvari fantazilere kadar değişen yabancı bir dünyayı yansıtır.

• Bellmer, Brauner, Dalí, Delvaux, Ernst, Kahlo, Gorky, Magritte, Matta, Miro, Tanguy, Wadsworth

---

Gotik (Gothic)

Ortaçağda (1150 dolayından 1500'e dek) egemen olan bu üslup Avrupa'nın büyük katedrallerinde kullanılmıştır. Bu dönemde yapılan altır panolarında da kilise mimarisini taklit eden bir biçimlenme izlenir. Gotik resim ve heykeller uzatılmış figürleri ile tanınır. Resimlerde genellikle üç boyutluluğu yansıtmak için çaba gösterilmemiştir. Perspektif rasgeledir ve inandırıcı olmaktan uzaktır. 14. yüzyılın sonunda Gotik üslubun daha inceldiği ve zerafet kazandığı izlenir; doğal konulara ilgi de artmış; ince ayrıntılarına kadar özenle betimlenen bitki ve hayvanlar, Gotik resmin genel bir özelliği haline gelmiştir. Bu geç dönem üslubu tek bir ülleyle sınırlı olmadığı için sık sık Uluslararası Gotik olarak adlandırılır.

• Beauneveu, Cimabue, Duccio, Fouquet, Gaddi, Gentile da Fabriano, Limbourg, Lorenzetti, Lorenzo Monaco, Martini, Della Quercia

---

İzlenimcilik (Impressionism)

1860'larda Fransa'da ortaya çıkan resim akımıdır. İzlenimci ressamlar doğal ışığın (şafak sökerken, gün ışığında ya da gün batımında) görkemli kıldığı doğa görüntülerine, ışık ve renk arasındaki ilişkiye hayrandılar. Salt boya maddelerini (pigment) serbest fırça vuruşlarıyla uygulayan bu sanatçılar tarihsel, dinsel ya da romantik geleneksel konular yerine, manzara ve günlük yaşam sahneleri betimlemişlerdir. Akımın ismi ilk kez, Claude Monet'nin *İzlenimler: Gündoğumu* adlı resminden esinlenen bir gazeteci tarafından kükümseyici bir tavırla kullanılmıştır.

• Caillebotte, Cassatt, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley

---

Kavramsal Sanat (Conceptual Art)

Kavramsal Sanat'ta yapılan ardındaki "kavram" sanatçının teknik ustalığından daha önemlidir. 1960'larda büyük bir uluslararası etkinlik haline gelen bu sanat türü çok çeşitli yöntemler içermektedir. Görüşler ya da "kavramlar", bir galeride ya da özel bir mekânda sergilenen metin, harita, diyagram, film/video, fotoğraf ve gösteri gibi farklı medyalara iletilir. Bazı örneklerde doğanın kendisi yapının bir parçası olur. Örneğin Richard Long'un "yeryüzü sanatı"nda ya da Christo'nun "çevresel heykeller"inde olduğu gibi. Kavramsal yapıtlar, felsefe, feminizm, psikanaliz, film çalışmaları ve politik eylemlerden kaynaklanan düşüncelere dayanır. Nesneler yerine görüşler ortaya koyan Kavramsal sanatçı, sanatçının konumu ve yapının nesnesi konusundaki geleneksel kabulleri yıkmayı amaçlar. İtalya'da 1960'larda ortaya çıkan ve kavramsal bir eğilim olan Yoksul Sanat (*Arte Povera*)

bu yaklaşımı sıradan ve değersiz malzemeler kullanarak geliştirmiştir (bkz. Josef Beuys, Mario Merz).

• Beuys, Buren, Christo, Long, Merz, Nauman, Viola

Kinetik Sanat (*Kinetic Art*)

Gerçek ya da görünürde hareket içeren sanatı tanımlayan terimdir. İlk kez 1920'lerde ortaya atılan bu yaklaşımın en yaygın dönemi 1950'lere ve 1960'lara rastlar. Kinetik yapıt, Alexander Calder'in rüzgârla hareket eden mobil'leri gibi basit ya da Jean Tinguely'nin motorla çalışan heykelleri gibi karmaşık olabilir. Aynı terim, ışık etkileriyle hareket yanılması yaratan yapıtlar için de kullanılmaktadır.

• Calder, Tinguely

Kobra (*Cobra*)

1948-51 yılları arasında Avrupa'da etkin olan uluslararası bir sanatçılar birliğidir. Kobra ismi, birliğin kurucu üyelerinin oturdukları şehirlerin ilk harflerinden oluşturulmuştur (**K**openhag, **B**rüksel, **A**msterdam). Biliğin serbest ifadesini amaçlayan sanatçılar yapıtlarına canlılık vermek için özgürce uygulanmış kalın boya hamuru ve can alıcı renkler kullandılar. Genellikle salt soyut biçimler yerine, Kuzey halk sanatına ya da biliğin mistik imgelerine dayanan imgeleri yeğlediler.

• Appel

Konstrüktivizm (*Constructivism*)

Rusya'da 1913'te ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Sanatın, modern teknolojinin biçimlerini ve süreçlerini yansıtmayı gerektğini savunan Konstrüktivizm (Yapımcılık) sanat konusundaki geleneksel yaklaşımları bir yana atmıştır. Bu, özellikle endüstriyel malzemelerle ve tekniklerle, parçaları bir araya getirilerek "inşa" edilen (yapılan) heykel için geçerliydi. Resimde de aynı kurallar iki boyutlu bir düzende uygulanmış; makine teknolojisini anımsatan strüktürler yapmak için soyut biçimler kullanılmıştır. Bunlar neredeyse birer yapı gibi havada asılı dururlar. "Salt" Konstrüktivizm Rusya'daki devrimin ilk yıllarına rastlasa da, amaçları ve idealleri tüm 20. yüzyıl boyunca sanatçılar tarafından uygulanmıştır.

• Gabo, Lissitski, Moholy-Nagy, Popova, Rodçenko, Tatlin

Küblizm (*Cubism*)

20. yüzyılın ilk on yılında Pablo Picasso ve Georges Braque resimsel imgede devrim yarattılar. Soyut ya da geometrik görünse de, Kübist sanat aslında gerçek nesneleri betimler. Bunlar tuval üzerinde açılarak, değişik açılardan algılanan görüşleri aynı anda yansıtır. Rönesans'tan beri sanatçıların yaptığı gibi, bir

nesnenin mekân içindeki yansımaları aktarmak yerine Kübist sanat nesneleri tuvalin iki boyutluluğu içinde tanımlar. Bu buluş, biçim ve mekân arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesine yol açarak Batı sanatının yönünü sonsuza dek değiştirmiştir.

• Archipenko, Braque, Gris, Léger, Picasso

Maniyerizm (*Mannerism*)

Rönesans üslubundan gelişen Maniyerizm genellikle 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl başında sanatta egemen olan uyum, düzen ve yetkinliğe karşı bir tepki olarak değerlendirilir. 1520-1600 yılları arasında İtalya'da yaygın uygulanan bu üslup, aşırı parlak renkleri, gösterişli kompozisyonları, abartılı biçimleri ve dramatik hareket düzenlemeleriyle tanınır. Terim, zerafet, denge ve uyum içeren ve "yapmacıklı" anlamına gelen *maniera* sözcüğünden türemiş, yüzyıllar boyunca çeşitli anlamlar yüklenmişse de genellikle, çok fazla ustalık sergileyen sanatçılarla ve sanatla bağdaştırılmıştır.

• Bronzino, Cellini, El Greco, Giambologna, Guilio Romano, Parmigianino, Pontorno, Rosso, Tintoretto

Metafizik Resim (*Pittura Metafisica*)

1917'de İtalya'da Giorgio de Chirico ve Carlo Carrà tarafından geliştirilen Metafizik Resim çarpıtılmış perspektifleri, yapay ışığı ve garip imgeleriyle tanınır. Genellikle insan bedeni yerine terzi mankenleri ve heykellerle kullandığı Metafizik ressamlar nesneleri beklenmedik bağlamlara yerleştirerek düşsel, büyü bir atmosfer yaratmayı amaçladılar. Bu açıdan Gerçeküstüçülük'le pek çok ortak özelliği varsa da, Metafizik Resim katı kompozisyon kurallarına ve mimari değerlere gösterdiği önemle Gerçeküstüçülük'ten ayrılır.

• Carrà, De Chirico, Delvaux

Minimalizm (*Minimalism*)

1960'larda ve 1970'lerde, öncelikle ABD'de gelişen bir resim ve heykel akımıdır. Adından da anlaşılacağı gibi Minimalist Sanat en temel öğelerine indirgenmiştir. Tamamen soyut, nesnel ve anonimdir; yüzeysel dekorasyonlar ya da anlatıma ifadeler kullanmaz. Minimalist resim ve çizim tek renklidir, genellikle matematik hesaplarla yapılmış ızgaralara ya da çizgisel matrislere dayanır. Minimalist heykeltıraşlar, çoğunlukla diziler halinde geometrik biçimler yapmak için endüstriyel işlemler ve çelik, mika, hatta floresan lamba gibi endüstriyel malzemeler kullanmışlardır. Bu heykellerde hiçbir yansıma niteliği yoktur; bunun yerine, izleyicinin yapıta ilişkin bedensel deneyimleri önemlidir. Minimalizm, 1950'lerde modern sanata egemen olan Soyut Dışavurumculuk'un duygusallığına bir tepki olarak değerlendirilebilir.

• Andre, Flavin, Judd, Kelly, LeWitt, Mangold, Ryman, Serra, Stella

Nabiler (Nabis)

Paul Gauguin'in salt renkleri kullanmasından esinlenen ve 1880'lerde etkin olan bir Fransız sanatçı grubudur. Üyelerden biri olan Maurice Denis yaklaşımlarını şöyle özetlemiştir: "Unutmayın ki bir resim; bir at, bir çıplak ya da bir tür anekdot olmadan önce, özünde, renklerle kaplı düz bir yüzeydir." Nabiler resimlerinde düz renkleri ya da motifleri geniş lekeler halinde kullanmış, resmin yanı sıra özgün baskı, afiş, kitap illüstrasyonları, tekstil ve tiyatro tasarımları da yapmışlardır.

• Bonnard, Denis, Maillol, Vallotton, Vuillard

Neo bkz. Yeni

Op Sanat (Op Art)

1960'larda soyut sanat içinde gelişen bir akım olan Op Sanat ("optik sanat"ın kısaltılmışı) insan gözünün adanışlı algılamalarına dayanır. Sanatçı, ışılayan ve nabız atan ingeler yaratarak izleyiciyle oyun oynar. Yapıtın kendisi statik olmasına karşın, biçimler ve renkler optik yanılsamayla hareket izlenimi oluşturur.

• Riley, Vasarely

Ön-Raffaellocular (Pre-Raphaelite Brotherhood)

1848'de genç İngiliz sanatçılar tarafından kurulan bu birlik, Britanya sanatının yozlaştığını düşünerek, Yüksek Rönesans'ın ustası Raffaello'dan önceki Erken İtalyan sanatının (Sandra Botticelli, Filippo Lippi vb) içtenliğini canlandırmaya çalıştı. Resimleri çoğunlukla edebi, tarihsel ve dinsel sahneleri konu almış, sosyal davranışlar ve ilişkiler üzerine ahlaksal yorumlar yapmıştır. Çiçeklerin ve kumaşların dekoratif niteliklerine özel bir ilgi duyan Ön-Raffaellocular, resimlerinde zengin dokular ve ince ayrıntılar kullanmışlardır.

• Brown, Burne-Jones, Hunt, Millais, Rossetti, Waterhouse

Pittura Metafisica bkz. Metafizik Resim

Pop Sanat (Pop Art)

1950'lerde ABD'de ve İngiltere'de ortaya çıkan bu akım esin kaynağını tüketim toplumunun ve pop kültürünün ingelerinden almıştır. Çizgi romanlar, reklam ve kitlesel üretim nesnelerinin tümü Pop Sanat'ın birer parçası olmuştur. İlk üyelerinden biri Richard Hamilton Pop Sanatı, "popüler, geçici, genişletilebilir, düşük fiyatlı, kitlesel üretilmiş, genç, zeki, seksi, oyuncaklı, çarpıcı ve Büyük İş (Big Business)" olarak tanımlamıştır. Resimde sert kenarlı fotoğraf benzeri teknikler kullanırken, heykelde ince ayrıntılara büyük özen gösterilir. Pop

Sanat'ta fotomontaj, kolaj ve birleştirme de sık kullanılır.

• P. Blake, Dine, Hamilton, Hockney, Johns, Jones, Kitaj, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg, Rosenquist, Segal, Thiebaud, Warhol, Wesselmann

Pre-Raphaelite Brotherhood bkz. Ön-Raffaellocular

Rokoko (Rococo)

1700 dolayında Fransa'da ortaya çıkan ve 18. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'da yaygınlaşan hafif, eğlenceli ve dekoratif bir üsluptur. Terim Fransızca'da çeşmeleri ve grottoları bezemede kullanılan süslü deniz kabuğu ve kaya oyma işçiliği anlamına gelen *rocaille* sözcüğünden kaynaklanır. Özellikle bir iç mekân dekorasyon üslubu olan Rokoko'nun göze çarpan özellikleri hafiflik, zarıflık ve oyuncakları bir işçilik ile pastel renklerdir. Konuları çoğunlukla aristokratların dinlenceleri ve fırtınalı aşklar oluşturur.

• Amigoni, Boucher, Fragonard, Tiepolo, Watteau

Romantizm (Romanticism)

Geç 18. ve erken 19. yüzyıllarda Kuzey Avrupa'da ve ABD'de gelişen Romantizm akımının uygulama alanları o kadar çeşilidir ki tek bir tanımlı neredeyse olanaksızdır. Romantik sanatçılar entelektüel yaklaşımlardan uzaklaşıp düş gücüne ve bireysel ifadeye önem vermişlerdir. Resimleri genellikle korku, yalnızlık, zafer ve gerçek aşk gibi büyük duyguları yansıtır. Romantizm 19. yüzyılın ortalarında son bulmuş, ancak romantik eğilimler 20. yüzyılda Dışavurumculuk ve Yeni-Dışavurumculuk gibi sanat akımlarında varlığını sürdürmüştür.

• Allston, Bierstadt, Blake, Church, Cole, Constable, Cozens, Etty, Friedrich, Géricault, Goya, Martin, Turner

Rönesans (Renaissance)

Ortaçağ boyunca insanlar Tanrı korkusuyla ve Kilise'nin her yerde hissedilen egemenliği altında yaşadılar. Sanat genellikle cenneti ve azizlen betimliyor, dünyada olup bitene ilgililenmiyordu. Ama 14. yüzyılda insan dünyadaki önemini ve etkisini anlamaya başlamış, bu yeniden doğuş (rönesans) sanata da yansımıştır. Figürler de mekânlara da daha gerçekçi olmuş, Hristiyanlık daha insani bir açıdan anlatılmaya başlanmıştır. Yıllar geçtikçe sanatçılar panolarda, fresklerde ve altar panolarında dünyayı yeniden yaratırlar. Giotto ve Masaccio'nun stilize yapıtlarıyla başlayan Rönesans Leonardo, Raffaello ve Michelangelo'nun anıtsal yapıtlarında doruğa ulaşır. Rönesans genellikle İtalya'yla bağdaştırılırsa da, Alpler'in kuzeyinde Almanya'da ve Flandre'da da bağımsız olarak gelişmiştir. İtalyan Rönesans sanatçıları perspektif ve mekân yanılsamasına önem verirken, Flaman ve Alman sanatçılar çevrelerindeki dünyanın ayrıntılı, mücevher

gibi işlenmiş betimlerine daha çok ilgi duymuşlardır.

✦ (Erken Rönesans) Fra Angelico, Botticelli, Donatello, Ghiberti, Ghirlandaio, Giotto, Filippino Lippi, Mantegna, Masaccio, Perugino, Piero della Francesca, Pollaiuolo, Signorelli, Verrocchio; (Yüksek Rönesans) Andrea del Sarto, Fra Bartolommeo, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano; (Kuzey Rönesansı) Altdorfer, Dürer, Elsheimer, Grünewald, Mabuse, Massys, Van der Weyden

Serbest Biçimli Sanat (Art Informel)

Fransızca *informel* sözcüğü "biçimli olmayan" anlamına gelir. 1950'lerde bu akımın sanatçıları kendilerinden önceki sanatçıların (bkz. Kübizm ve Dışavurumculuk) tanındık biçimlerini kullanmadan imgeler yaratmanın yeni bir yolunu aradılar. Amaçları geometrik ve figüratif biçimleri terk edip yeni bir sanat dili keşfetmekti. Doğaçlamayla yeni şekiller ve yöntemler geliştirdiler. Yaptıkları çok çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle serbest fırça vuruşları ve kalın boya tabakaları kullandılar. Aynı dönemde ABD'de ortaya çıkan Soyut Dışavurumculuk gibi Serbest Biçimli Sanat da çok geniş bir yaratı alanını kaplar; hem figüratif (bkz. Jean Fautrier) hem de non-figüratif (bkz. Hans Hartung) ressamı içerir. Merkezi Paris'te olmasına karşın etkileri Avrupa'nın birçok yerine, özellikle İspanya, İtalya ve Almanya'ya yayılmıştır.

✦ Burri, Dubuffet, Fautrier, Hartung, Riopelle, Soulages, De Stael, Tâpies

Simgecilik (Symbolism)

Geç 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan edebi ve sanatsal bir akımdır. Simgeci sanatçılar, resmin yalnızca görünen dünyayı anlatmak yerine düşünceleri ve zihinsel durumları yansıtmayı gerektiğine inanarak gerçekçiliği reddettiler. Üslupları mücevher zenginliğinden solgun ciddiyete kadar değişmekle birlikte, hepsinin ortak yönleri bir başka dünyaya aitlik duygusu yaratmalarıdır. Dinsel ve mitolojik tatlar veren sahnelerin yanı sıra erotizm, ölüm ve günah en çok işledikleri konulardır.

✦ Moreau, Redon

Soyut Dışavurumculuk (Abstract Expressionism)

1940'larda New York'ta gelişen bir Amerikan resim akımıdır. Soyut Dışavurumcular'ın çoğu enerjik (ya da "hareketi seven") ressamlardır. Genellikle büyük tuvaler kullandılar, boyayı hızla ve şiddetle uyguladılar. Bazen büyük fırçalarla, bazen boyayı akıtarak, bazen de doğrudan tuvalin üstüne boya fırlatarak çalıştılar. Bu dışavurumcu betimleme yöntemi genellikle resmin kendisi kadar önemli sayılmıştır. Bazı Soyut Dışavurumcular da, salt soyut imgelere daha huzurlu ve mistik bir üslupla yaklaştılar. Bu akıma giren her yapıt

soyut (bkz. Willem de Kooning ve Philip Guston) ya da dışavurumcu (bkz. Barnett Newmann ve Mark Rothko) değildi; ancak bu sanatçıların yapıtlarının spontane yaklaşımlarından ve serbest bırakılmaları bilinçaltılarının yaratıcılığından kaynaklandığı kabul edilmiştir.

✦ Francis, Frankenthaler, Guston, Hofmann, Kline, De Kooning, Motherwell, Newman, Pollock, Rothko, Still

Surrealism bkz. Gerçeküstücülük

Symbolism bkz. Simgecilik

Vortisizm (Vorticism)

Wyndham Lewis tarafından 1914'te kurulan bir İngiliz öncü akımıdır. Adı, İtalyan Gelecekçiler'inden Umberto Boccioni'nin, yaratıcı sanatın, duygusal bir girdaptan (*vortex*) yayıldığı yorumundan kaynaklanır. Gelecekçilik gibi, hem resimde hem de heykelde katı, açılı ve çok dinamik bir üslup kullanan Vortisizm, eylemi ve hareketi yakalamayı amaçlamıştır. I. Dünya Savaşı'yla sona ermekle birlikte İngiliz sanatında soyuta doğru ilk adım olması açısından önemlidir.

✦ Bomberg, Lewis

Yeni (-Klasikçilik, -Dışavurumculuk, -Romantizm)

"Yeni" ön eki, söz konusu akımların ya da yaklaşımların yeniden canlandırıldığını belirtir. Örneğin, 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Yeni-Klasikçilik, Klasik değerlere geri dönmeyi Antik Yunan ve Roma sanatlarının zarif üsluplarını yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Sanatta ve mimarlıkta çizgi ve simetrisinin yeğlenmesi ve sık sık Antik kaynaklardan yararlanmak akımın belirgin özellikleridir. Yeni-Dışavurumculuk, 1970'li yılların sonunda ABD'de ve Avrupa'da (özellikle Almanya'da) bazı sanatçıların yapıtlarında Dışavurumcu özelliklerin yeniden ortaya çıkışıyla belirmiştir. Yeni-Romantizm ise hem Romantik hem de Gerçeküstücü öğeleri bir araya getiren güçlü, teatral bir 20.yüzyıl resim üslubudur.

✦ (Yeni-Klasikçilik) Alma-Tadema, Canova, David, Ingres, Leighton, Mengs, Powers, Prud'hon; (Yeni-Dışavurumculuk) Auerbach, Baselitz, Bomberg, Boyd, Clemente, Frink, Kiefer, Schnabel; (Yeni-Romantizm) Nash, Piper

Yoksul Sanat (Arte Povera) bkz. Kavramsal Sanat

Müzeler ve Galeriler Rehberi

ABD

Baltimore Museum of Art

Art Museum Drive
Baltimore
MD 21218
☎ (1 410) 3966300/7100

Andre, Çinko Magnezyum
Düzelim

Indiana University Art Museum

Bloomington
IN 47405
☎ (1 812) 8555445

Duchamp, Çeşme

Museum of Fine Arts

465 Huntington Avenue
Boston
MA 02115
☎ (1 617) 2679300

Allston, Göllü Manzara

Art Institute of Chicago

Michigan Avenue at Adams
Street
Chicago
IL 60603
☎ (1 312) 4433600

Seurat, *Grand Jatte*
Adası'nda Bir Pazar Günü
Öğleden Sonrası
Wood, *Amerikan Gotiği*

Cleveland Museum of Art

11150 East Boulevard
Cleveland
OH 44106
☎ (1 216) 4217340

Church, *Vahşi Doğada*
Alacakaranlık

Des Moines Art Center

4700 Grand Avenue
Des Moines
IA 50312
☎ (1 515) 2774405

Bacon, *Velasquez'in Papa X.*
Innocentius Portresi Üzerine
Çalışma

Detroit Institute of Arts

5200 Woodward Avenue
Detroit
MI 48202
☎ (1 313) 8337900

Feininger, *Yelkenliler*
Reni, *Aziz Hieronymus ve*
Melch

Wadsworth Atheneum

600 Main Street
Hartford
CT 06103
☎ (1 203) 2782670

Cole, *Son Mobikanlar'dan*
Görünüm

Los Angeles Country Museum of Art

5905 Wilshire Boulevard
Los Angeles
CA 90036
☎ (1 213) 8576111

Magritte, *İngelerin İbaneti*

Barnes Foundation

300 North Latch's Lane
Merion
PA 19066
☎ (1 215) 6673067/0290

Cézanne, *Sainte-Victoire Dağı*

Yale University Art Gallery

1111 Chapel Street at York
Street
New Haven
CT 06520
☎ (1 203) 4320600

Powers, *Yunanlı Köle*

The Brooklyn Museum

200 Eastern Parkway
Brooklyn
NY 11238
☎ (1 718) 6385000

Sargent, *Eskiz Çizen Paul*
Hellou Karısıyla

Solomon R Guggenheim Museum

1071 Fifth Avenue
New York
NY 10128
☎ (1 212) 3603500

Mondrian, *Kompozisyon*

Hispanic Society of America Museum

Broadway between 155 and
156 Streets
New York
NY 10032
☎ (1 212) 9262234

Goya, *Alba Düşesi'nin*
Portresi

Metropolitan Museum of Art

Fifth Avenue at 82nd Street
New York
NY 10028
☎ (1 212) 8795500

Bierstadt, *Kayalık Dağları*
Bingham, *Missouri'den Aşağı*
İnen Kırk Tacirleri
Stuart, *George Washington*

Museum of Modern Art

11 West 53rd Street
New York
NY 10019
☎ (1 212) 7089400

Arp, *Yapraklar ve Göbekler, I*
Balla, *Kırlangıçların Uçuşu*
Beckmann, *Ayrılış*
Calder, *İstakoz Tuzağı ve*
Bahk Kıyırığı
Lam, *Vahşi Orman*
Marini, *Birinci*
Noguchi, *Tinsel Kavrıyış Taşı*
Pollock, *Numara 1A, 1948*
Stella, *Kastura*
Still, *Resim, 1944*
Warhol, *Marilyn*
Wyeth, *Christina'nın*
Dünyası

Whitney Museum of American Art

945 Madison Avenue
New York
NY 10021
☎ (1 212) 5703600/76

Johns, *Üç Bayrak*

Pennsylvania Academy of the Fine Arts

118 North Broad Street
Philadelphia
PA 19102
☎ (1 215) 9727600

West, *William Penn'in*
Yerlilerle Anlaşması

Philadelphia Museum of Art

26th Street at Benjamin
Franklin Parkway
Philadelphia
PA 19101
☎ (1 215) 7638100

Ekakis, *Rainın Arası*
Hicks, *Barışçı Krallık*
Masolino, *Aziz Petrus ve Aziz*
Pavlus

H Rousseau, *Maymunlar*
Toulouse-Lautrec, *Mouline*
Rouge'da Dans

Carnegie Museum of Art

4400 Forbes Avenue
Pittsburgh
PA 15213
☎ (1 412) 6223131

Caltin, *Flamingolar İçin Pusu*

Corcoran Gallery of Art

500 17th Street NW
Washington
DC 20006
☎ (1 202) 6383211

Bellows, *Flamingolar İçin*
Pusu

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

Independence Avenue at 7th
Street SW
Washington
DC 20560
☎ (1 202) 3572700

Deacon, *Sudan Çıkışlı Balık*
Newman, *Sözleşme*
Segal, *Otobüs Yolcuları*

National Gallery of Art

6th Street at Constitution
Avenue NW
Washington
DC 20565
☎ (1 202) 7374215

Castagno, *Genç Davud*
Chase, *Arkadaşça Bir Ziyaret*
Corot, *Ville d'Avray*
Frankenthaler, *Dağlar ve*
Deniz

National Museum of American Art

Eighth and G Streets NW
Washington
DC 20560
☎ (1 202) 3572700

Rauschenberg, *Reservuar*

Phillips Collection

1600 21st Street NW
Washington
DC 20009-1090
☎ (1 202) 3872151

Bonnard, *Açık Pencere*
Davis, *4 No'lu Yumurt*
Çırpıcısı
Dove, *Ay ve Ben*
Marin, *Matine Adaları*

Smithsonian Institution

1000 Jefferson Drive SW
Washington
DC 20560
☎ (1 202) 3572700

Hopper, *Güneşlenenler*

Butler Institute of American Art

524 Wick Avenue
Youngstown
OH 44502
☎ (1 216) 7431711

Homer, *Rüzgârla Süzülme*

Almanya

Schloss Charlottenburg

Luisenplatz
1000 Berlin 19
☎ (49 30) 320911

Walttau, *Kybera Adası'na
Doğru Yola Çıkış*

Ludwig Roselius

Sammlung
Böttcherstrasse 4
2800 Bremen 1
☎ (49 421) 321911

Modersohn-Becker, *Yaşlı
Kadın ile Cam Şişe*

Wallraf-Richartz Museum

Bischofsgartenstrasse 1
5000 Cologne 1
☎ (49 221) 2212379

Lochner, *Gül Kameriyesinde
Meriyem Ana ve Çocuk İsa*

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Georg-Treu-Platz 1
PSF 450
8012 Dresden
☎ (49 351) 4953056

Correggio, *İsa'nın Doğumu*
Liotard, *Çikolata Fincanı*

Wilhelm-Lehmbruck- Museum

Düsseldorferstrasse 1
4100 Duisburg
☎ (49 203) 2832630

Heckel, *Değirmen, Dangast*

Städtisches Kunstinstitut und Städtische Galerie

Schaumainkai 63
6000 Frankfurt 70
☎ (49 69) 6050980

Cranach, *Venus*

Hamburger Kunsthalle

Glockengießerwall
2000 Hamburg 1
☎ (49 40) 24862612

Friedrich, *Umudun Enkansı*
Kirchner, *Sanatçı ve Modeli*
Overbeck, *Mitineccim*
Kralların Tapınması

Staatliche Kunstsammlungen Kassel

Schloss Wilhelmshöhe
3500 Kassel
☎ (49 561) 36011

Rembrandt, *Yakub'un
Kusaması*
Terbrugghen, *Flütçü*

Alte Pinakothek

Barenstrasse 27
8000 Munich 40
☎ (49 89) 23805216

Aldorfer, *İskender'in
İssus'taki savaşı*

Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci

Park Sanssouci
O-1500 Potsdam
☎ (49 331) 96940

Caravaggio, *Şiirbeci Tomas*

Staatsgalerie Stuttgart

Konrad-Adenauer-Strasse 30-
32
7000 Stuttgart
☎ (49 711) 2125050

Marc, *Küçük Sarı Altar*

Kunsthalle Tübingen

Philosophenweg 76
7400 Tübingen 1
☎ (49 7071) 61444

Hamilton, *Bugünün Eulerini*
Bü Denli Değişlik ve Huş
Kılan Nedir?

Avusturya

Kunsthistorisches Museum

Burgring 5
1010 Vienna
☎ (43 1) 52177

Giovanni Bellini, *Süslenen*

Genç Kadın
P. Bruegel, *Köy Düğünü*
Cellini, *Tuzluk*
Van der Goes, *İlk Günah*
Klimt, *Öpücük*
Mahuse, *Aziz Lukas Meriyem
Ana'nın Resmini Yapıyor*
Sittow, *Aragonlu Katherine*

Belçika

Koninklijk Museum voor

Schone Kunsten

Leopold de Waelplein
2000 Antwerp
☎ (32 3) 2387809

Ensor, *Asılmış Bir Adamın
Bedeni İçin Kavgada Eden
İskeletler*
Fouquet, *Bakire Meriyem ve
Çocuk İsa*

Musées Royaux des Beaux- Arts de Belgique

9 rue du Musée
1000 Brussels
☎ (32 2) 5083211

J.-L. David, *Marat'ın Ölümü*
Vuillard, *İki Okul Çocuğu*

Çek Cumhuriyeti

Národní Galerie

Hradčanské nám 15
11904 Prague 1
☎ (42 2) 371775

Schiele, *Dizini Büyümüş
Oturan Kadın*

Danimarka

Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads 7
1556 Copenhagen V
☎ (45) 33911065

Gauguin, *Çiçekli Kadın*

Skagens Museum

Eröndumsvej
9990 Skagen
☎ (45) 98446444

Kröyer, *Güney Sahilinde Yaz
Akşamı*

Fransa

Musée National Fernand Léger

Chemin du Val de Pome
06410 Biot
☎ (33) 93656361

Léger, *İnşaat İşçileri*

Musée Condé

Château de Chantilly
BP 243
60631 Chantilly
☎ (33) 44570800

Limbourg, *Öcak Ayı*
De Troy, *İstiridye Yemeği*

Musée d'Unterlinden

1 place d'Unterlinden
68000 Colmar
☎ (33) 89418923

Grünwald, *İsa'nın Çarmıha
Gerilişi*

Château de Fontainebleau

77300 Fontainebleau
☎ (33) 64222740

Primaticcio, *Danae*

Musée Fabre

39 boulevard Bonne
Nouvelle
34000 Montpellier
☎ (33) 67660634

Courbet, *Merhaba Mösyo
Courbet*

Musée des Beaux-Arts

10 rue Georges-Clemenceau
44000 Nantes
☎ (33) 40416565

Greuze, *Gitarıcı*

Bibliothèque Nationale

58 rue de Richelieu
75084 Paris
☎ (33 1) 47038126

Beauneveu, *Aziz Filippa*

Musée Bourdelle

16 rue Antoine-Bourdelle
75015 Paris
☎ (33 1) 45484727

Bourdelle, *Herakles*

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

11 ave du President Wilson
75116 Paris
☎ (33 1) 47236127

Delaunay, *Bleriot'ya Saygı*

Musée de l'Orangerie

Place de la Concorde
75001 Paris
☎ (33 1) 42974816

Soutine, *Küçük Pastacı*
Utrillo, *Belediye Binası
Üzerindeki Bayrak*

Musée d'Orsay

1 rue de Bellechasse
75007 Paris
☎ (33 1) 40494814

Bazille, *Sanatçının
Condamine Sakağı*

Üzerindeki Atölyesi
Boudin, *Troutville'de Sahil*
Cassatt, *Dikiş Diken Kadın*

Manet, *Kırda Yemek*
Millet, *Hasağaçlar*
Morisot, *Beşik*
Orpen, *Café Royal, Londra*
Pissarro, *Çapona'da
Manzarası*
Signac, *Avignon Papalık
Sarayı*
Sisley, *Lotwecienes'de Kar*

Musée du Louvre

Palais du Louvre
75001 Paris
☎ (33 1) 40205050/151

Arcimboldo, *Yaz*
Boucher, *Odalık*
Canova, *Cupido ve Psyche*
Champagne, *Son Akşam Yemeği*
G David, *Kana'da Diğün Şöleni*
Géricault, *Hafif Süvari Subayı*
De Heem, *Tatlılı Ölüdoğa*
Honthorst, *Konser*
Houdon, *Denis Diderot'nun Bisti*
Ingres, *Valpınçonlu Yıkanan Kadın*
Jordaens, *Dört İncil Yazarı*
La Tour, *Karo Ası ile Hile*
Leonardo da Vinci, *Mona Lisa*
Pisanello, *Ginevra d'Este*
Poussin, *Arkadia'lı Çobanlar*
Prud'hon, *İmparatoriçe Josephine*

Musée National Auguste Rodin

77 rue de Varenne
75007 Paris
☎ (33 1) 47050134

Rodin, *Öpüş*

Musée National d'Art Moderne

Centre National d'Art et de Culture
Georges-Pompidou
31 rue Saint-Merri
75191 Paris
☎ (33 1) 44781233

Dix, *Gazeteci Sylvia von Harden'in Portresi*
Tatlin, *III. Enternasyonal İçin Anıt*

Musée des Beaux-Arts

place Saint Corentin
29000 Quimper
☎ (33) 98954520

Vallotton, *Ağaçlı Manzara*

Musée des Beaux-Arts

26 bis rue Thiers
76000 Rouen
☎ (33) 35712840

Daubigny, *Optevoz'da Havuz*

Musée Départemental du Priure

2 bis rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
☎ (33 1) 39737787

Denis, *Yvonne Lerolle'in Portresi*

Musée National du Château de Versailles

78000 Versailles
☎ (33 1) 30847400

Delacroix, *Taillebourg Savaşı*

Hollanda

Stedelijk Museum

Paulus Potterstraat 13
1071 CX Amsterdam
☎ (31 20) 5732911

Maleviç, *Süprematisizm*
Merz, *Gerçekleşti Kent*

Mauritshuis

Korte Vijverberg 8
2513 AB The Hague
☎ (31 70) 3469244

Fabritius, *Seika Kuşu*

Rijksmuseum Kröller-Müller

Nationale Park de Hoge Veluwe
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
☎ (31 8382) 1241

Redon, *Kyloş*

Museum Boymans-van Beuningen

Museumpark 18-20
3015 CB Rotterdam
☎ (31 10) 4419400

Dou, *Penceredeki Hizmetçi Kız*
Severini, *Müzişyen Pierrat*

İngiltere

Towneley Hall Art Gallery

Burnley
Lancashire BB11 3RQ
☎ (44 282) 424213

Zoffany, *Charles Towneley'nin Park Sokakı'ndaki Kütüphanesi*

The Fitzwilliam Museum

Trumpington Street
Cambridge CB2 1RB
☎ (44 223) 332900

Rosselli, *Tatlı Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle Birlikte*

National Museum of Wales

Cathays Park
Cardiff CF1 3NP
☎ (44 222) 397951

Wilson, *Windsor Büyük Parki'nde Manzara*

National Gallery of Scotland

The Mound
Edinburgh EH2, 2EL
☎ (44 31) 5568921

Bellotto, *Verona'da Navi Köprüsü Manzarası*
Elsheimer, *Aziz Stephanos'un Taşlanması*
Massys, *Noter Portresi*
Raeburn, *Duddingston Loch'ta Buz Pateni Yapan Robert Walker*
Ramsay, *Bayan Robert Manners*
Tizpolo, *Musa'nın Buhuşu*
Tiziano, *Diana ve Aktaion*
Wilkie, *Taşiye Mektubu*

Scottish National Gallery of Modern Art

Belford Road
Edinburgh EH4 3DR
☎ (44 31) 5568921

Kitaj, *Değilse, Değil*
Kokoschka, *"Yoz Sanatçı'nın Portresi*
Lichtenstein, *Arabada*

The Burrell Collection

Pollok Country Park
2060 Pollokshaws Road
Glasgow GA3 1AT
☎ (44 41) 6497151

Degas, *Pruva*

Leeds City Art Gallery

The Headrow
Leeds LS1 3AA
☎ (44 532) 478248

Grimshaw, *Thames'e Gece Çöküyor*

British Museum

Great Russell Street
London WC1B 3DG
☎ (44 71) 6361555

Bonington, *Rouen'in Ribimden Görünümü*
Hiroşige, *Ayışığı, Nagakubo*
Hokusai, *Açık Harada Fuji Dağı*

Courtauld Institute Galleries

Somerset House
Strand
London WC2R 0RN
☎ (44 71) 8732526

Modigliani, *Çiplak*

Imperial War Museum

Lambeth Road
London SE1 6HZ
☎ (44 71) 4165000

Lewis, *Bombalanmış Batarya*

National Gallery

Trafalgar Square
London WC2N 5DN
☎ (44 71) 8393321

Antonello da Messina, *Aziz Hieronymus Çalışma Odasında*
Avercamp, *Bir Kasaba Yakınındaki Buzda Manzara*
Beccafumi, *Lucomo'nun Karısı Tanıyıl*
Bronzino, *Venus ve Cupido Alegorisi*
Campin, *Şömine Siperi Önünde Meryem Ana ve Çocuk İsa*
Canaletto, *İsa'nın Göğe Yükseliş Yıldönümünde Molo'dan Ayrılmaya Hazırlanan Bucintoro*
Carracci, *İsa'nın Appia Yolu Üzerinde Aziz Petrus'a Görünmesi*
Chardin, *Genç Öğretmen*
Cuyp, *Atlı ve Köylülerle Sığırılar*
Van Dyck, *I. Charles'in Atlı Portresi*
Van Eyck, *Arnolfini'nin Erişliği*
Gainsborough, *Bay ve Bayan Andrews*
Van Gogh, *Ayışıkları*
Guardi, *Bir Mımarı Kapris*
Ilals, *Kafkasi Tutan Genç Adam Portresi*
Hogarth, *Kabulü Sabnesi (Modaya Uygun Erişlikten)*
Holbein, *Elçiler*
Kalif, *İstakoz, İçki Boynuzu ve Bardaklı Ölüdoğa*
Lancret, *Hanımefendi ve Beyefendi Kızlarıyla Bahçede*
Longhi, *Venedik'te Bir Gerçekdani Sergilenişi*
Lotto, *Lucretia Olarak Bir Hanımefendi*

Mantegna, *Babçede Acı Çekme*
 Metsu, *Mitlik Dersi*
 Monet, *Niğifer Havuzu*
 Patenier, *Kayalık Manzara*
 Aziz Hieronymus
 Piero della Francesca, *İsa'nın Vaftiz Edilişi*
 Pollaiuolo, *Apollon ile Daphne*
 Rosa, *Kendi Portresi*
 Rubens, *Paris'in Yargısı*
 Sassetta, *Asitli Aziz Francesco Dünyasal Babasını Reddediyor*
 Savery, *Orpheus*
 Uccello, *San Romano Savaşı*
 Vermeer, *Virginal Çalan Kadın*

National Portrait Gallery

2 Saint Martin's Place
 London WC2H 0HE
 ☎ (44 71) 3060055

Organ, *Galler Prensi Charles*

Saatchi Collection

98a Boundary Road
 London NW8 0RH
 ☎ (44 71) 6248299

Rego, *Aile*
 Sherman, *İsimsiz No. 96*

Tate Gallery

Millbank
 London SW1P 4RG
 ☎ (44 71) 8878000

Albers, *Kare'ye Saygı*
 Bellmer, *Dönen Topaç*
 P. Blake, *Balkonda*
 W. Blake, *Acıma*
 Bomberg, *Çamur Banyosu*
 Braque, *Şömine Rafında Klarnet ve Rom Şişesi*
 Brodthaers, *Tencere ve Kapatılmış Midyeler*
 Burne-Jones, *Kral Cophetua ve Dilenci Kız*
 De Chirico, *Şairin Tereddüdü*
 Copley, *Binbaşı Pierson'un Ölümlü*
 Delvaux, *Uyuyan Venüs*
 Derain, *Londra'da Gemi Havuzu*
 Dobson, *Endymion Porter*
 Ernst, *Orman*
 Francis, *Mavimsin Çevresinde Freud, Beyaz Küpeli Kız*
 Gaudier-Brzeska, *Kırmızı Taş Dansçı*
 Gentler, *Atlı Karmıca*
 Gorky, *Şekale*

Hausmann, *Sanat Eleştirme*
 Hockney, *Daba Biiyik Bir Sığrama*
 Hunt, *Uyanan Vicdan*
 Jones, *Erkek Kadın*
 Kandinsky, *Kazaklar*
 Klein, *IKB 79*
 Leighton, *Psyche'nin Banyosu*
 Lipchitz, *Yarı Ayakta Figür*
 Louis, *Alpha Pbi*
 Martin, *Kıyamet Günü*
 Miró, *Ayışığında Kadınlar*
 Kuş
 Moore, *Uzanan Figür*
 Nash, *Ölüt Deniz*
 Nicholson, *Ağustos 1956 (Val d'Orcia)*
 Noland, *Armağan*
 Picasso, *Ağlayan Kadın*
 Rothko, *İsimsiz*
 Schwitters, *Uzamsal Büyütemelerin Resmi-İki Küçük Köpekli Kadın*
 Sickert, *Çan Sıkıntısı*
 Spencer, *Aziz Francesco ve Kuşlar*
 Stubbs, *Atlı Manzara*
 Sutherland, *Somerset Maugham'ın Portresi*
 Tanguy, *Görünmeyenler*
 Tâpies, *Kurşun Asıboyası*
 Tissot, *Tatil (Piknik)*
 Turner, *Kar Fırtınası: Limanın Dışındaki Buharlı Gemi*
 Wadsworth, *Kımsala Çekilmiş Sür*
 Waterhouse, *Şabalottu Hanımefendi*
 Whistler, *Beyaz Senfoni No.2: Küçük Beyaz Kız*

Victoria and Albert Museum

Cromwell Road
 South Kensington
 London SW7 2RL
 ☎ (44 71) 9388500

J. Bruegel, *Çemmel Bahçesi*
 Daumier, *Baskı*
 Koleksiyoncular
 Hilliard, *Ağaca Yaslanmış Genç Adam*
 Rossetti, *Düş Kurma*
 Utamaro, *Aşıklar*

Wallace Collection

Hertford House
 Manchester Square
 London W1M 6BM
 ☎ (44 71) 9350687

Fragonard, *Salıncak*
 Van Oostade, *İç Mekânda Köylüler*
 Romney, *Bayan Mary Robinson, "Perdita"*
 T. Rousseau, *Fontainebleau Ormanı, Sabah*
 Steen, *Vaftiz Şöleni*

Maidstone Museum and Art Gallery

Saint Faith's Street
 Maidstone ME14 1LH
 ☎ (44 622) 756405

Pannini, *Roma Kaprisi*

Manchester City Art Gallery

Corner of Mosley Street and Princess Street
 Manchester M2 3JL
 ☎ (44 61) 2365244

Brown, *Emek*

Laing Art Gallery

Higham Place
 Newcastle upon Tyne NE1 8AG
 ☎ (44 91) 2327734

Landseer, *Chillingham'da Vahşi Sığırlar*

Salford Museum and Art Gallery

Peel Park
 Salford M5 4WU
 ☎ (44 61) 7362649

Lowry, *Fabrika'dan Çıkış*

Sheffield City Art Galleries

The Graves Art Gallery
 Surrey Street
 Sheffield S1 1XZ
 ☎ (44 742) 735158

Gilman, *Azeri*

The Royal Collection

The Royal Library
 Windsor Castle
 Berkshire SL4 1NJ
 ☎ (44 753) 868286
 Agasse, *Nihye Zürafası*

York City Art Gallery

Exhibition Square
 York YO1 2EW
 ☎ (44 904) 623839

Snyders, *Au Tezgâbi*

İspanya

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Palacio National
 Parc de Montjuïc
 08038 Barcelona
 ☎ (34 3) 3255635

Zurbarán, *Assitli Aziz Francesco*

Museo de Bellas Artes

Plaza del Museo 2
 48009 Bilbao
 ☎ (34 4) 4410154/9536

Vasarely, *Pal-Ket*

Capilla Real

Sacristia de la Capilla
 Granada
 ☎ (34 58) 229239

Memling, *Çarmıbtın İndirilişi*

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza

Paseo del Prado 8
 28014 Madrid
 ☎ (34 1) 4203944

Constable, *Havuz*
 Ghirlandaio, *Giovanna Tornabuoni'nin Portresi*
 Schad, *Doktor Hausteim'in Portresi*

Museo Nacional del Prado

Paseo del Prado
 28014 Madrid
 ☎ (34 1) 4202836

Baldung, *İnsanın Çıkış*
 Dönni ve Ölm
 Bassano, *Nub'un Gemisine Giren Hayvanlar*
 Domenichino, *İsbak'ın Kurban Edilişi*
 Dürer, *Elduvenli Kendi Portresi*
 Gaddi, *Aziz Eligius Kıyımucu Dükkanında*
 Giordano, *Süleyman'ın Rüyası*
 Murillo, *Günabsız Gebelik*
 Ribera, *Münzeri Aziz Paulus Velázquez, Nedimeler*
 Veronese, *Musa'nın Bulunuşu*
 Vouet, *Unlu, Aşk ve Güzellğin Yendiği Zaman*
 Van der Weyden, *Çarmıbtın İndirilişi*

İsviçre

Kunstmuseum Basel

St Alban-Graben 16
4010 Basel
☎ (41 61) 2710828

Böcklin, *Kentauros lar'ın Dönüşü*
Klee, *Senecio*

Musée d'Art et d'Histoire

2 rue Charles Galland
1211 Geneva 3
☎ (41 22) 3114340

Hodler, *Tbin Gölü*
Witz, *Mucizeli Balık Arı*

İtalya

Pinacoteca Nazionale

Via Belle Arti 56
40100 Bologna
☎ (39 51) 243222

Perugino, *Meryem Ana ve Çocuk İsa Azizlerle*

Palazzo Schifanoia

Via Scandiana 23
44100 Ferrara
☎ (39 532) 62038

Del Cossa, *Mayıs*

Galleria degli Uffizi

Piazzale degli Uffizi
50122 Florence
☎ (39 55) 218341

Botticelli, *İlk bahar*
Catena, *Emmaus'ta Yemek*
Cimabue, *Santa Trinità*
Madonnası

Clouet, *I. François'ın Atlı Portresi*

Duccio, *Rucellati Madonnası*
Gentile da Fabriano, *Minneccim Kralların Tapınması*

Gentileschi, *Judith ve Holofernes*

Filippino Lippi, *Yaşlı Adam Portresi*

Filippo Lippi, *Meryem'in Taç Giymesi*

Lorenzo Monaco, *Meryem'in Taç Giymesi*

Lutini, *Cellat Herodes'e Vefatçı Yahya'nın Başını Sunuyor*

Martini, *Meryem'e Mijde*
Michelangelo, *Doni Tondo*

Orcagna, *Yaşamından*

Sabnelerle Çevrelenmiş Aziz Malta

Palma Vecchio, *Kutsal Aile Medelli Meryem ve Çocuk Yahya ile*

Piero di Cosimo, *Perseus Andromeda'yı Kurtarıyor*

Rosso Fiorentino, *Musa ve Jetbro'nun Kızları*

Salviati, *Merbamet*

Sebastiano del Piombo, *Adonis'in Ölümü*

Vigee-Lebrun, *Kendi Portresi*

Palazzo Pitti

Piazza Pitti 1
50100 Florence
☎ (39 55) 210323/6673

Andrea del Sarto, *Meryem'in Göğs Yitkelişi*
Fra Bartolommeo, *Yeniden Dirilen İsa ve Azizler*
Parmigianino, *Uzun Boyunlu Madonna*

Museo Nazionale del Bargello

Via del Proconsolo 4
50122 Florence
☎ (39 55) 210801

Algarbi, *Kardinal Paolo Emilio Zaccaria Büstü*
Donatello, *David*
Della Robbia, *Madonna ile Çocuk İsa İki Melek Arasında*
Verrocchio, *Çiçek Demeti*
Tutan Kadın Büstü

Pinacoteca di Brera

Via Brera 28
20121 Milan
☎ (39 2) 808387

Carrà, *Metafizik Musa*
Signorelli, *İsa'nın Kamçılanması*

Galleria e Museo Estense

Piazza Sant Agostino 109
41100 Modena
☎ (39 59) 222145

Dossi, *I. Alfonso d'Este*

Palazzo Barberini

Via Quattro Fontane 13
00184 Rome
☎ (39 6) 4814430/24184

Pietro da Cortona, *VII. Urbanus Dönemine Övgü*

Palazzo del Vaticano

00120 Vatican City
Rome
☎ (39 6) 6983333

Raffello, *Atina Okulu*

Palazzo Pubblico

Piazza del Campo
53100 Siena
☎ (39 577) 292111

Lorenzetti, *İyi Yönetim Alegorisi*

Pinacoteca Nazionale di Siena

Via San Pietro 31
53100 Siena
☎ (39 577) 281161

Sodoma, *Çarmıktan İndirilmiş*

Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca'Pesaro

Santa Croce 2076
30100 Venice
☎ (39 41) 5224127

Manzù, *Kardinal*

Galleria dell'Accademia

Campo della Carità 1059A
30121 Venice
☎ (39 41) 22247

Gentile Bellini, *San Lorenzo Köprüsü Yakınında Geçen Haç Müzicesi*
Bordone, *Yüzüğü'nün Venedik Düküne Sunuluşu*
Giorgione, *Firtına*

Museo Correr

Piazza San Marco 52
30100 Venice
☎ (39 41) 5225625

Carpaccio, *İki Venedikli Hanım Balkonda*

Kanada

Art Gallery of Ontario

317 Dundas Street West
Toronto, ON
M5T 1G4
☎ (1 416) 9770414

Oldenburg, *Der Hamburger*

Meksika

Museo de Arte Alvar y Carmen T de Carillo

Avenida Revolucion 1608
01000 Mexico City, DF
☎ (52 5) 5503983

Siqueiros, *Kabil'in Ölümü ve Cenazesi*

Norveç

Nasjonalgalleriet

Universitetsgaten 13
0033 Oslo 1
☎ (47 2) 200404

Munch, *Madonna*

Portekiz

Museu Nacional de Arte Antiga

Rua das Janelas Verdes
1293 Lisbon
☎ (351 1) 3976001/64151

Bosch, *Aziz Antonios'un Çektikleri*

Romanya

Muzeul de Artă

Calea Unirii 15
1100 Craiova
☎ (40 41) 12342

Brancusi, *Öpücük*

Rusya

Tretyakov Gallery

Lavrushensky Per 10
109017 Moscow
☎ (7 095) 2307788/82054

Ivanov, *İsa'nın Halka Görünmesi*

Hermitage Museum

Dvortsovaya nab 34
St Petersburg
☎ (7 812) 3113465

Gros, *Napoléon Bonaparte Arcole Köprü Üstünde*

De Hooch, *Arhuda Bir Kadın ve Hizmetçisi*

Matisse, *Akşam Sofrası (Kırmızı Uyum)*

Mengs, *Kendi Portresi*

Kaynaklar

Katkıda Bulunanlar

Adam Butler, Claire Van Cleave, Susan Stirling

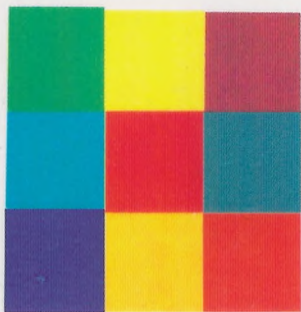
Fotoğraf Kaynakları

Art Gallery of Ontario, Toronto. Purchase, 1967 (Acc.No.66/29): 342; Paolo Baldacci Gallery, New York: 48; courtesy Marc Blondeau: 156; Bridgeman Art Library: 8, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 35, 37, 41, 49, 54, 62, 65, 70, 71, 78, 83, 84, 88, 95, 96, 97, 98, 100, 109, 114, 116, 118, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 145, 146, 147, 155, 161, 162, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 198, 199, 203, 212, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 243, 245, 247, 254, 256, 260, 267, 268, 269, 274, 278, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 294, 299, 300, 301, 311, 314, 319, 324, 327, 328, 332, 338, 343, 345, 348, 349, 350, 355, 358, 359, 361, 378, 386, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 415, 420, 421, 425, 428, 431, 434, 437, 447, 448, 460, 461, 467, 472, 475, 476, 478, 481, 492, 496, 500, 501, 502; courtesy Galerie Bruno Bischoffberger, Zurich: 102; Galerie Jeanne Bucher, Paris: 443, 477; Leo Castelli Gallery, New York/photo © 1989 Dorothy Zeidman: 158; Christie's, New York: 92, 160, 450; The Cleveland Museum of Art, Mr and Mrs William H. Marlatt Fund: 98; courtesy Paula Cooper Gallery, New York/photo © 1986 D James Dee: 11; Patrick Derom Gallery,

Brussels/photo Vincent Everarts: 442; Anthony d'Offay Gallery, London: 28, 182, 221, 257, 282, 334, 365, 387, 408; courtesy Fischer Fine Art, London: 63; Galleria Blu, Milan: 159; Gimpel Fils, London: 214, 459; Giraudon/Bridgeman Art Library: 53, 58, 59, 80, 93, 103, 117, 119, 120, 124, 125, 140, 168, 176, 178, 196, 213, 228, 233, 265, 275, 276, 316, 326, 346, 370, 373, 393, 430, 440, 465, 470, 471; Marian Goodman Gallery, New York/photo Michael Goodman: 50; Hirschl & Adler Galleries Inc., New York: 426; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Gift of Joseph H. Hirshhorn, 1966/photo Lee Stalsworth: 422; © David Hockney: 220; courtesy Leonard Hutton Galleries, New York: 190, 340, 416; Index/Bridgeman Art Library: 195, 390, 503; Indiana University Art Museum, Partial Gift of Mrs William Conroy: 142; courtesy Anneli Juda Fine Art, London: 280, 320, 369, 392; K&B News Foto, Florence/Bridgeman Art Library: 368; Crane Kalman Gallery Ltd, London: 223; Galerie Karsten Greve, Cologne/photo Georges Poncet: 61; courtesy Knoedler & Company, New York: 436; Latin American Masters, Beverly Hills, California: 309; Lauros-Giraudon/Bridgeman Art Library: 18, 329, 372; photo © Carol Marc Lavrillier: 60; Margo

Leavin Gallery, Los Angeles/photo Douglas M Parker: 246; Lisson Gallery, London: 113, 122, 244, 273, 297; Marlborough Fine Art (London) Ltd: 21, 129, 249, 255, 380, 419; The Mayor Gallery, London: 489; courtesy McKee Gallery, New York: 204; courtesy Robert Miller Gallery, New York: 29; Museum of Modern Art, New York, acquired through the Mr and Mrs Victor Ganz, Mr and Mrs Donald H Peters and Mr and Mrs Charles Zadok Funds: 445; Museum of Modern Art, New York, gift of the artist: 337; Museum of Modern Art, New York, gift of Mr David Whitney: 485; Museum of Modern Art, New York, Inter-American Fund: 261; The Museum of Modern Art, New York, purchase: 19, 498; Museum of Modern Art, New York, The Sidney and Harriet Janis Collection: 446; courtesy of The Pace Gallery, New York/photo © Ellen Page Wilson: 130, 240; Perls Galleries, New York: 17; Archives Serge Poliakoff, Paris: 364; photo © RMN, Paris: 296; Yseult Riopelle: 389; The Royal Collection © 1994 Her Majesty The Queen: 4; courtesy Richard Serra/photo Dirk Reinartz: 423; courtesy Slavatore Ala Gallery, New York: 313; Sotheby's, London: 207; © Sotheby's Inc., New York: 209, 293, 384; Allan Stone Gallery, New York: 151, 253, 457; photo Mirek Switalski: 432; Waddington Galleries Ltd: 82, 107,

206, 417, 499; courtesy John Weber Gallery, New York/ © Daniel Buren: 72; Yale University Art Gallery, New Haven, Olive Louise Dann Fund: 371, Donald Young Gallery Ltd, Seattle/photo Eduardo Calderon: 479.

X suit que Mme Alice Sapichou
chez Jean-Louis Bory de Saint-Vincent
et qu'il lui offre un verre de la poutre de
sa table. Elle se penche et lui dit que
c'est un très bon vin. Elle se penche
et lui dit que c'est un très bon vin.
Elle se penche et lui dit que c'est un
très bon vin. Elle se penche et lui dit
que c'est un très bon vin. Elle se penche
et lui dit que c'est un très bon vin.

Un peu, beaucoup
Les fil
un secret
passant. C'est sa
notre. Un peu,
un secret, quel
passant. C'est sa
notre. Un peu,
un secret, quel
passant. C'est sa
notre. Un peu,

